

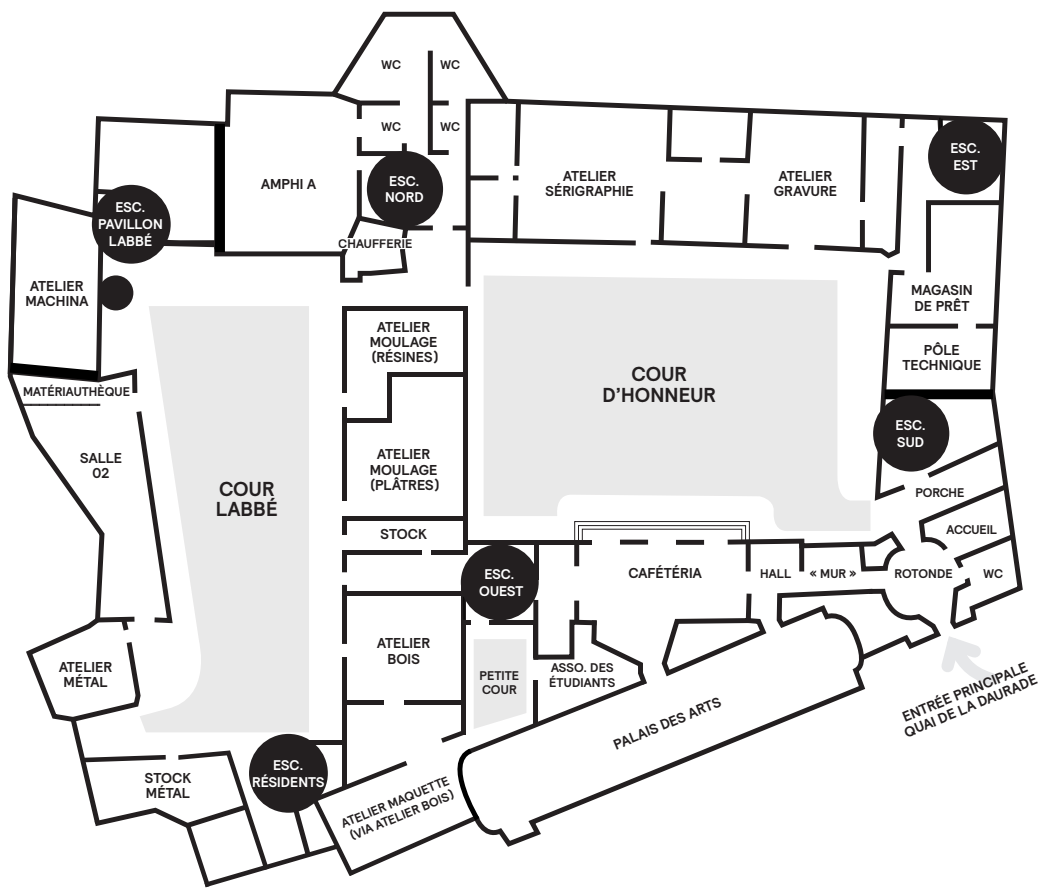
Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique

Présentation	2
Plan de l'isdaT	3
Personnel administratif, pédagogique et technique	5
Secrétariat pédagogique	7
Assistance sociale	7
Bibliothèque	8
Ateliers techniques	9
Magasin de prêt	14
Règlement intérieur	14
Assurance, CVEC et sécurité sociale	15
Communauté isdaT, alumni & assos étudiantes	16
Organisation des études	17
Les études d'art : textes réglementaires	18
Dispositifs d'enseignement	18
Expositions et événements	20
Projets extérieurs	21
Stages, césure & échanges internationaux	22
Les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP	25

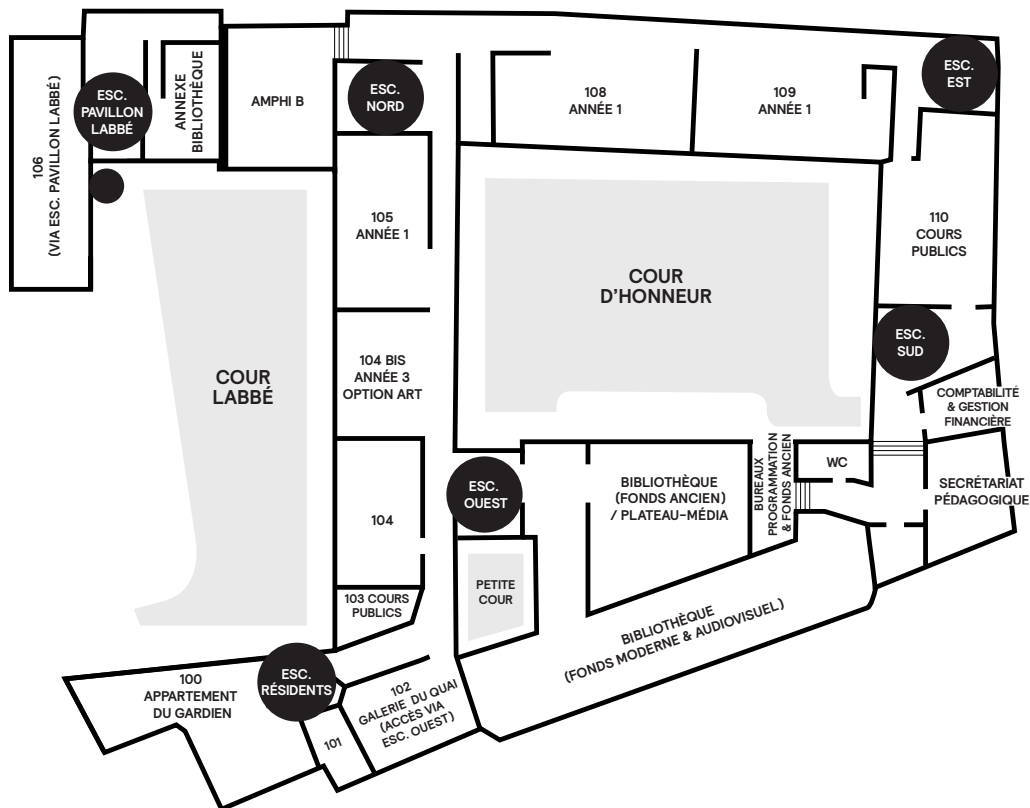
Présentation

Plan de l'isdaT	3
Personnel administratif, pédagogique et technique	5
Secrétariat pédagogique	7
Assistance sociale	7
Bibliothèque	8
Ateliers techniques	9
Matériauthèque_____	9
Ateliers de volume_____	10
Ateliers édition_____	11
Ateliers numériques_____	12
Atelier vidéo_____	12
Atelier son_____	12
Ateliers de photographie_____	13
Atelier peinture_____	13
Atelier web et langages de programmation_____	13
Magasin de prêt	14
Règlement intérieur	14
Assurance, CVEC et sécurité sociale	15
Communauté isdaT, alumni & assos étudiantes	16

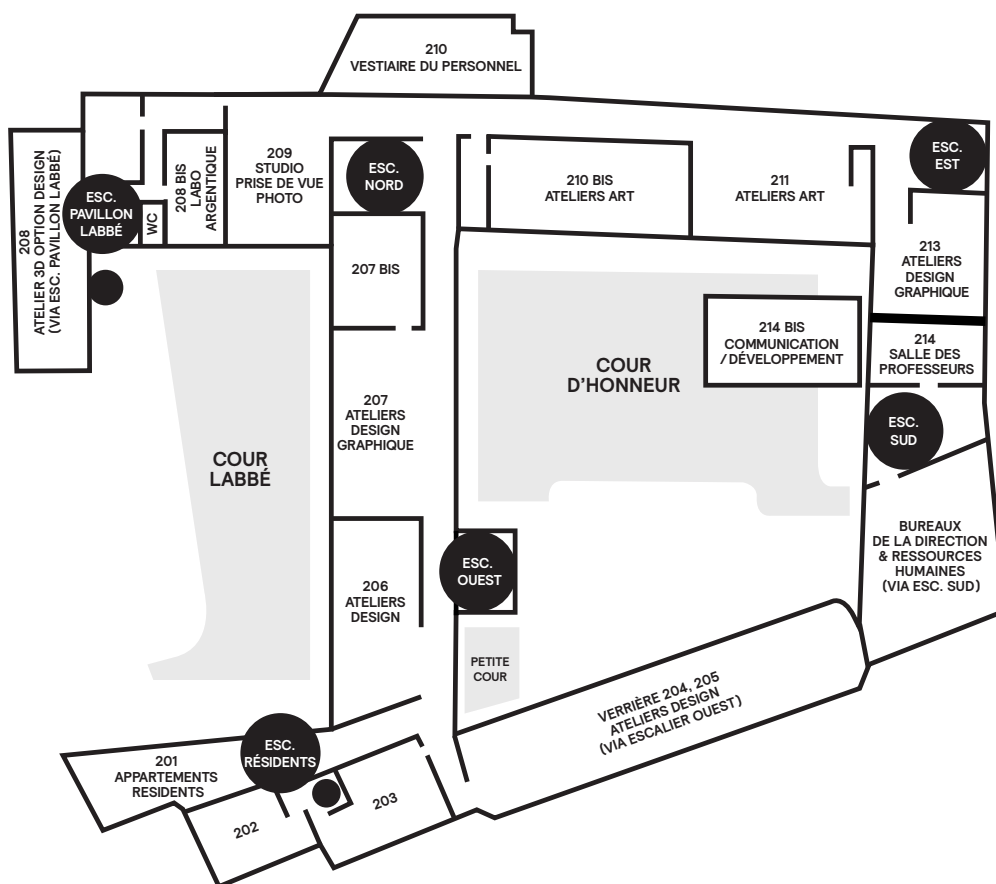
niveau 0

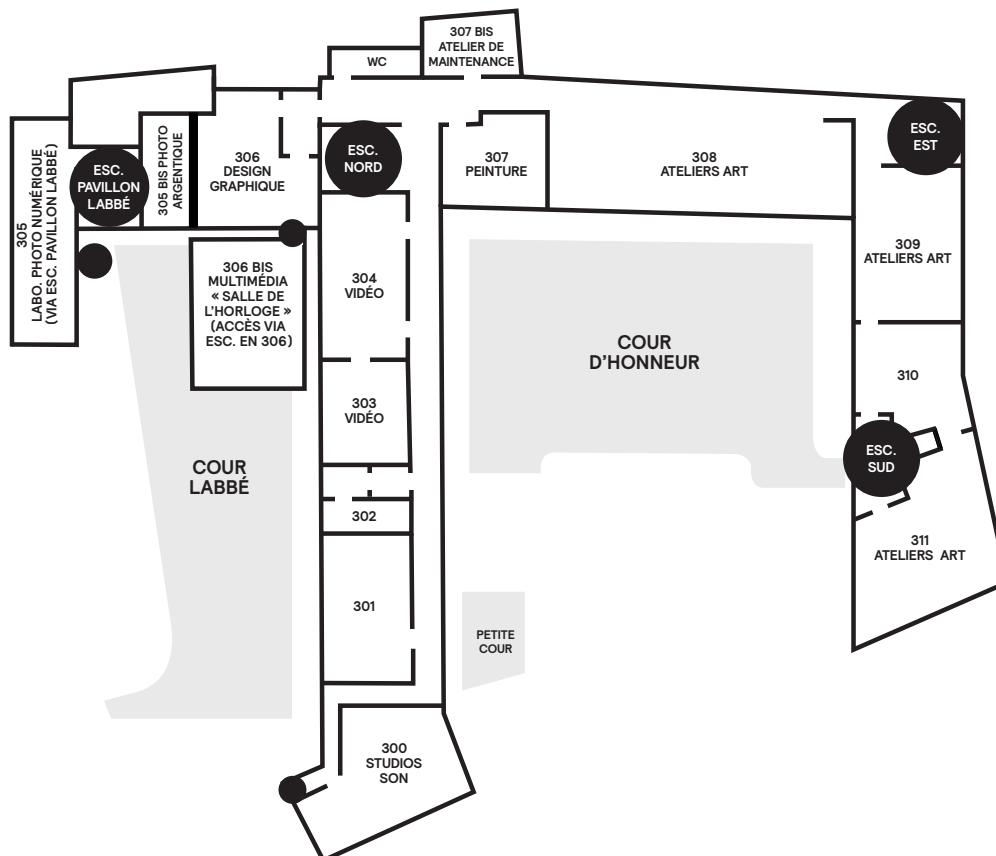
niveau 1

niveau 2

niveau 3

Personnel administratif, pédagogique et technique

● direction de l'institut

Jérôme Delormas

● direction administrative directeur administratif et financier

Alain Gonzalez
alain.gonzalez@isdat.fr

secrétariat de direction

Pilar Vargas
05 31 47 12 12
pilar.vargas@isdat.fr

gestion administrative

Laureen Crespi
05 31 47 12 14
laureen.crespi@isdat.fr

comptabilité et gestion financière

Jean-Philippe Piras
05 31 47 12 15
jphilippe.piras@isdat.fr

Selena Gil

(remboursement frais de
diplômes, enregistrement
droits d'inscription,
participation aux voyages,
cartes photocopies
bibliothèque...)

05 31 47 12 13
selena.gil@isdat.fr

ressources humaines

Laurence Gonzalez-Lacombe
05 31 47 12 38
laurence.gonzalez-lacombe
@isdat.fr

● direction des études directeur des études

David Mozziconacci
david.mozziconacci@isdat.fr

secrétariat pédagogique

Fabrice Matéo
05 31 47 11 94
fabrice.mateo@isdat.fr

Bettina Mellet

05 31 47 11 95
bettina.mellet@isdat.fr

● développement responsable

Clémence Fraysse
06 80 03 43 10
clemence.fraysse@isdat.fr

échanges internationaux

Béatrix Villeneuve
05 34 25 60 18
beatrix.villeneuve@isdat.fr

VAE et formation professionnelle continue

Naïg Ménesguen
(référente Égalité
et Handicap)
05 34 30 93 82
naig.menesguen@isdat.fr

● communication responsable

Estelle Desreux
estelle.desreux@isdat.fr

chargée de communication

Charlotte Pinel
charlotte.pinel@isdat.fr

assistante communication

Elsa Ducros
05 31 47 12 51
communication@isdat.fr

● programmation

Émilie Delfaut
05 61 12 32 88
emilie.delfaut@isdat.fr

● bibliothèque fonds moderne et audiovisuel responsable

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

Régine Bru, Christian Frutuozo

● fonds patrimoniaux (fonds ancien, fonds d'œuvres, fonds d'archives) responsable

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

● magasin de prêt et support informatique responsable

Xavier Saint Criq
05 31 47 11 91
support@isdat.fr

Marion Batelier
(achats, conseils
techniques peinture
et accrochages)
05 31 47 11 92

Émeline Peccoux
(référente Égalité, support
informatique, conseils
techniques informatique
et multimédia)
05 31 47 11 91

Bernard Barrat
(magasin de prêt, conseils
techniques peinture
et accrochages, don
de peinture)

Emmanuel Pillot
(magasin de prêt, conseils
électriques et peinture,
don de peinture)
05 31 47 11 93
magasin@isdat.fr

équipe d'entretien responsable

Christophe Tarissan

Rani Bentaiba, Christophe
Gibert, Juan Antonio
Molina-Rojas, Béatrice
Tarissan, David Tytgat

accueil, surveillance et gestion des salles

Benoît Benhamou
Brice Ferreira
05 31 47 12 11

logistique

Patrick Delfaut

concierge

François Rojas

● **professeur-es**

Samuel Aden
design
Damien Airault
histoire de l'art
Hervé Ambal
dessin technique
Sandra Aubry
dessin, volume,
matériaux
Dominique Barreau
histoire du cinéma,
méthodologie du projet
Lionel Bataille
maquette
Simon Bergala
peinture et dessin
Gaelle Boucand
vidéo et médias
Nathalie Bruyère
design
Yves Caro
pratiques plastiques,
écriture
Jean-Pierre Castex
volume, installation
Laurence Cathala
dessin, peinture
François Chastanet
design graphique,
typographie
Valérie du Chéné
peinture, dessin, son
Étienne Cliquet
pratiques artistiques
multimédia
David Coste
formes numériques
Michel Cure
peinture, couleur
Sébastien Dégeilh
design graphique
Natacha Détré
méthodologie de
l'écriture, histoire de l'art
Olivier Dollinger
vidéo, performance
Jérôme Dupeyrat
histoire de l'art
Jean-Marc Evezard
infographie 3D
Éléonore False
photographie, image
Philippe Fauré
culture générale
Michel Gary
volume, design

Martine Gélis
peinture, dessin
(cours publics adultes)
Laetitia Giorgino
histoire et théorie
du design
Françoise Gorla
photographie
Philippe Grégoire
architecture, design
Pablo Guidali
photographie
(laboratoire argentin)
Sarah Holveck
volume, installation
Olivier Huz
webdesign, design
graphique
Quentin Jouret
dessin, édition
(cours publics adultes)
Jean-François Labérine
photographie
Raphaël Larre
dessin, performance
(cours publics adultes)
Romain Paul Lefèvre
design graphique
Félix Martí-Jufresa
philosophie, espagnol
Stefania Meazza
histoire de l'art
Bianca Millon Devigne
design graphique
Corentin Noyer
design graphique,
typographie
Hanika Perez
design
Danielle Petit-Armand
webdesign, multimédia
Émilie Pitoiset
volume, installations,
performances, danse
Laurent Proux
peinture, dessin
Serge Provost
performance
Ana Samardžija Scrivener
philosophie
Adam Scrivener
anglais, pratiques
artistiques
Hervé Sénant
histoire de l'art
contemporain
Thomas Sipp
vidéo et médias

Coline Sunier
design graphique
Martine Truong Tan Trung
danse
NN
gravure

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

● **assistant-es
d'enseignement
et responsables d'ateliers**

Jean-Pierre Bourorga
vidéo
Pierre-Louis Dufour
volume (métal)
Samuel Latour
volume (bois)
Lény Lecointre
vidéo
Dominique Le Ray
atelier Machina
Rémy Lidereau
photographie
(laboratoire numérique)
Arnaud Loridan
maquette
Anthea Lubat
dessin, peinture
(cours publics enfants
et adolescent-es)
Stephen Marsden
volume, moulage,
sculpture
Thierry Odriezola
infographie
Christine Sibrant
photographie
(studio prise de vue)
Claude Tisseyre
son
Valérie Vernet
sérigraphie

Secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h15, sur rendez-vous (demande de rdv par e-mail), le secrétariat pédagogique fournit aux étudiant·es les renseignements et documents administratifs concernant la vie de l'étudiant·e : certificats de scolarité, attestations provisoires de diplômes, cartes d'étudiant·e, conventions de stage rémunéré ou non rémunéré, concours, équivalences, dérogations, inscriptions ou réinscriptions.

Il propose des offres de stages et d'emploi en consultation libre.

Les absences doivent lui être obligatoirement signalées le jour même par e-mail aux adresses suivantes : fabrice.mateo@isdat.fr et bettina.mellet@isdat.fr et, en cas de maladie, justifiées par certificat médical (exigé sous 48 heures).

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

Secrétariat pédagogique

Fabrice Matéo

05 31 47 11 94

fabrice.mateo@isdat.fr

Bettina Mellet

05 31 47 11 95

bettina.mellet@isdat.fr

Assistance sociale

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

Contact

Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires

Service Social

58 rue du Taur – 31070 Toulouse cedex 7

responsable : Michelle Mérianne
05 61 12 54 52 ou assist.social@crous-toulouse.fr
(préciser Nom, Prénom, établissement, cursus de formation et n° de téléphone)
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 16h30 (sur rendez-vous).

Séances d'écoute

Des séances d'écoute avec une psychologue clinicienne sont ouvertes à l'ensemble des étudiant·es de l'isdaT. Elles se déroulent à l'isdaT – site Daurade, le jeudi de 9h à 13h sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous : lais.rullier@isdat.fr

Bibliothèque

La bibliothèque est un lieu pédagogique. Un espace de dialogue entre les étudiant·es, les enseignant·es et le personnel qui accompagne leurs recherches.

La recherche

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

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

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

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

Les fonds

Le fonds moderne est constitué d'environ 15 000 ouvrages imprimés : des monographies, des catalogues d'exposition, des ouvrages théoriques ainsi que des usuels et des encyclopédies, classés par artistes et par domaines. Y sont conservés 317 titres de périodiques, 36 abonnements à des revues françaises et étrangères permettant de suivre l'actualité dans le monde des arts, de l'architecture et du design sont présentés dans l'entrée de la bibliothèque. Celle-ci constitue un espace de documentation sur l'actualité artistique et culturelle, ainsi que sur celle des écoles ; s'y trouvent également les annonces de concours, prix, résidences, appels à projet, stages et formations.

Le fonds audiovisuel présente 1 350 documents essentiellement sur support DVD : des fictions, des films et vidéos d'artistes, des documentaires. Les conférences et autres productions de l'isdaT sont accessibles sur DVD et à partir d'un serveur.

Le fonds ancien conserve près de 3 000 ouvrages spécialisés en architecture, sculpture et peinture, en arts décoratifs, sur les expéditions scientifiques, les méthodes de construction et matériaux et une soixantaine de titres de revues qui ont servi aux études d'art de la fin du XVIe au milieu du XXe siècle. La base est consultable en ligne sur la page Fonds patrimoniaux du site de l'isdaT.

Les archives de l'École, depuis sa création comme Académie Royale en 1750, notamment près d'un millier de dossiers de professeur·es et d'étudiant·es, sont également consultables sur place, les listes sont consultables en ligne sur la page Fonds patrimoniaux du site de l'isdaT. La base d'archives anciennes est en ligne sur le Catalogue des manuscrits de la BNF. Le fonds ancien est accessible sur rendez-vous au 05 31 47 12 32.

Par ailleurs, l'isdaT conserve 1400 œuvres, du XVIIIe au XXIe siècle, essentiellement des tableaux, quelques sculptures, médailles et œuvres graphiques issues des acquisitions par concours organisés par l'École des beaux-arts, par la Ville de Toulouse ou par les beaux-arts de Paris. La liste des artistes est en ligne sur la page Fonds patrimoniaux du site de l'isdaT. La base est consultable au fonds ancien de la bibliothèque, sur rendez-vous auprès d'Anne Jourdain, anne.jourdain@isdat.fr.

Ouverture au public et modalités de prêt

Toute personne faisant des recherches dans les domaines artistiques peut accéder librement à la bibliothèque. Le prêt est réservé aux étudiant·es, enseignant·es et élèves des cours publics de l'établissement après inscription. Il est consenti pour une durée maximum de quinze jours. Un service de photocopie par carte est assuré. L'ensemble de l'établissement est équipé d'un accès internet Wi-Fi.

Horaires d'ouverture

Le lundi : 12h-18h

Du mardi au jeudi : 10h-18h

Le vendredi : 12h-17h

Renseignements : 05 31 47 12 30

Ateliers techniques

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

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

Le choix des enseignements assurés dans les ateliers s'effectue en liaison étroite avec les projets et en concertation avec les professeur·es. Les ateliers techniques sont dirigés par des assistant·es d'enseignement et des professeur·es. Des étudiant·es rémunéré·es par l'isdaT, les moniteurs et monitrices, travaillent aux côtés des chef·fes d'ateliers.

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

Tous les ateliers techniques de l'institut proposent au début de chaque année scolaire, au mois d'octobre, une mise à niveau des outils et méthodologies spécifiques de chaque atelier à destination des étudiant·es nouvellement arrivé·es dans l'établissement, entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus. Venez vous présenter aux responsables d'ateliers dès la rentrée.

Matériauthèque

Sandra Aubry, professeure référente matériauthèque

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

La matériauthèque doit permettre :

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

Ateliers de volume

Sandra Aubry, Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex, Michel Gary, Serge Provost, Samuel Aden, Sarah Holveck, professeur-es
Pierre-Louis Dufour, Samuel Latour, Dominique Le Ray, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, assistants d'enseignement

Les ateliers volume sont des lieux d'expérience, de conception et de réalisation des projets des étudiant·es. Ceux-ci s'élaborent dans un partage des savoirs et des ressources entre les enseignant·es responsables des lieux et les étudiant·es qui y sont inscrit·es pour leurs projets. Bien que dans leur fonctionnement ils répondent à des exigences professionnelles, tout le champ des techniques n'y est pas possible (comme le bronze ou le verre). Pour pallier cela, une sous-traitance peut être envisagée soit par déplacement vers les entreprises compétentes, par l'organisation d'ateliers mobiles au sein même de l'isdaT ou de partenariats avec des centres d'art ou écoles d'art.

De plus, l'organisation de voyages d'études, visites de sites industriels ou artisanaux doit être vue non seulement comme l'élargissement des connaissances techniques, mais aussi comme des sources de matériaux et de formes nourrissant l'imaginaire.

Il existe cinq ateliers de volume :

- Modelage et moulage ;
- Menuiserie ;
- Métal ;
- Maquette ;
- Machina.

Atelier de modelage et moulage

Stephen Marsden, assistant d'enseignement

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

Atelier de menuiserie

Samuel Latour, assistant d'enseignement

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

Atelier métal

Pierre-Louis Dufour, assistant d'enseignement

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

Atelier maquette

Lionel Bataille, professeur

Arnaud Loridan, assistant d'enseignement

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

Atelier Machina

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, professeur-es

Dominique Le Ray, assistant d'enseignement

L'atelier Machina est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électromécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry PI, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). La production d'objets numériques étant spécifique à des moyens et des apprentissages techniques spécifiques, plusieurs partenariats ont été constitués permettant également l'accès au FabLab artelect ou à la Compagnie du code.

Ces partenariats permettent :

- l'introduction aux outils « Fablab » : découpe laser, imprimante 3D...,
- Open source hardware et microcontrôleurs pour le prototypage rapide,
- Communication avec l'environnement (processing, computer vision e.g. Kinect, protocoles e.g. MIDI...),
- Encadrement de projets et travail « libre » au Fablab,
- Initiation au code à la Compagnie du code.

Ces partenariats permettent à la demande de pouvoir acquérir les premières bases d'introduction aux outils du Fablab et d'être capable d'utiliser toutes les machines de fabrication numérique ainsi que les postes électroniques de soudure et de tirage de PCB, d'aborder l'Open source hardware et les microcontrôleurs.

L'atelier Machina est situé au rez-de-chaussée du Pavillon Labbé. Les étudiant·es peuvent venir librement dans l'atelier afin de développer leurs projets.

Ateliers édition

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

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

Gravure : de l'estampage à l'impression numérique

NN

L'atelier est ouvert sous la responsabilité de moniteurs et monitrices.

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

Sérigraphie

Valérie Vernet, assistante d'enseignement

La sérigraphie est un procédé d'impression directe qui exploite le principe du pochoir.

L'atelier a pour objectif d'initier les étudiant·es au travail de la couleur « à la teinte » comme en peinture, opacité, transparence et mélange des couleurs par addition et superposition, à l'élaboration des films manuels et numériques et à la possibilité d'imprimer sur toutes sortes de supports.

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

Micro-édition

Christine Sibran et Valérie Vernet, assistantes d'enseignement

Initié en 2016-2017, l'atelier microédition s'adresse à tous les étudiant·es de l'isdaT. Cet atelier se propose d'aborder les différentes formes de publications, d'observer les principes de fabrication par la manipulation, de maîtriser les outils mis à la disposition des étudiant·es et d'élaborer des éditions collectives et individuelles.

Ainsi, il offre la possibilité aux étudiant·es de maîtriser tous les paramètres d'une édition : discussions, mise en œuvre, pré-press (fabrication des fichiers / photoshop), post-press (montage / façonnage) ; relations dessin / texte / photo, rythme, format, initiation aux outils d'impression et de façonnage, fabrication d'une maquette, édition d'affiches, collection à déployer dans l'espace public.

Ateliers numériques

Plusieurs ateliers enseignent l'apprentissage des outils numériques.

Atelier dessin et formes numériques — 106

David Coste, Bianca Millon Devigne, professeur·e, Thierry Odriozola, assistant d'enseignement

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

Atelier design graphique — 306

François Chastanet, Corentin Noyer, Sébastien Dégeilh, Olivier Huz, Romain Paul Lefèvre, Coline Sunier, professeur·es

Équipé des logiciels de mise en pages, retouche d'image, dessin vectoriel et de dessin de caractères et des outils d'impression numérique et de façonnage, cet atelier est un lieu de cours et de production dédié à la conception graphique.

Atelier 3D & dessin assisté par ordinateur — 208

Jean-Marc Evezard, professeur

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

Atelier vidéo

**Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Gaelle Boucand, professeur·es
Jean-Pierre Bourorga, Lény Lecointre, assistants
d'enseignement**

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

Images / imaginaires

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

Images du réel

Les démarches documentaires sont des démarches singulières, elles s'ouvrent à toutes les mises en scène et perspectives du réel, à tous les souffles imaginaires. Elles lancent des passerelles vers toutes les formes artistiques, l'expérimentation et l'essai. Elles s'inscrivent dans le politique, l'humain, l'expérience sensible et esthétique.

Projection(s)

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

Atelier son

Claude Tisseyre, assistant d'enseignement, en relation avec Valérie du Chéné et Felip Martí-Jufresa, professeur·es

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

Ateliers de photographie

**Éléonore False, Françoise Gorja,
Jean-François Labérine, professeur-es**

Les ateliers de photographie regroupent trois espaces complémentaires :

Studio de prise de vue

Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant·e d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Familiarisation avec le médium par le biais de plateaux techniques. Utilisation de différents boîtiers argentique / numérique, petit, moyen et grand format. Travail avec différentes sources de lumière (flash, lumière continue, lumière naturelle). C'est à travers ces différentes expérimentations que l'étudiant·e pourra aller vers une maîtrise de la prise de vues et de ses spécificités historique et technique. Ces cours visent à apporter à l'étudiant·e les outils, les gestes qui lui permettront d'aller vers plus d'autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques. Il s'agit d'accompagner les étudiant·es dans leur projet de prise de vue quel qu'il soit : projet artistique ou simple archivage.

Laboratoire de photographie argentique

Pablo Guidali, assistant d'enseignement

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

Laboratoire de photographie numérique — 305

Rémy Lidereau, assistant d'enseignement

Espace d'exploration, de réflexion, de recherche et d'échange, ce laboratoire est un lieu d'immersion dans l'image photographique et permet la révélation de l'image « juste ». Il est ouvert à l'ensemble des étudiant·es des options art, design et design graphique à partir de l'année 2, qui souhaitent travailler l'image numérique. Créations et idées sont les guides d'un enseignement technique assuré en lien avec les projets de cours des professeur·es.

Les étudiant·es affirment leurs choix et points de vue à travers l'apprentissage de l'outil numérique. Il·elles sont formé·es à toutes les étapes de la chaîne numérique : choix du matériel photographique et de la technique, numérisation de documents et de transparents, sélection et classification d'images (Bridge), retouches et colorimétrie (Camera Raw, Photoshop), préparation d'image pour tirages grands formats et choix des surfaces d'impressions, mise en espace / accrochage.

Atelier peinture

Simon Bergala, Laurence Cathala, Laurent Proux, professeur-es

L'atelier peinture est ouvert à l'ensemble des étudiant·es. Il est un espace d'initiation aux différentes techniques de la peinture et il met à disposition du matériel de base nécessaire à sa pratique : châssis, papier, pigments, craies, gesso, liants acryliques et à l'huile.

L'isdaT favorise l'accès du matériel afin de permettre à tous et toutes de disposer des meilleures conditions d'apprentissage. C'est un lieu où l'étudiant·e apprend à développer, tester et expérimenter des produits afin de parfaire sa technique. Il offre à l'étudiant·e la possibilité d'appréhender des techniques classiques et contemporaines de la peinture.

Des ateliers d'initiations sont menés par des enseignant·es durant le 1er cycle. L'atelier peinture est également un lieu d'échanges et de suivi des projets d'étudiant·es.

Atelier web et langages de programmation

Étienne Cliquet, Danielle Petit-Armand, professeur-es

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

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

Magasin de prêt

Horaires d'ouverture

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

Prêt

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

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

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

- Les appareils photographiques D90, D700 et 3200 (avec
validation du responsable du studio prise de vue ou des
professeur·es de photographie),
- Les caméscopes des cours vidéo réservés pour l'année 1,
- Les vidéoprojecteurs,
- Les ordinateurs.

Le reste du matériel est à la disposition des étudiant·es sans
restriction horaire et sur réservation.

NB :

- Toute infraction à ce fonctionnement suspendra
immédiatement le prêt ;
- Les consommables (gaffeur, double face, cartes mémoires
SD ou CF ou SDHC, etc.) sont à la charge des étudiant·es.

Wikitech

<http://192.168.9.55/wikitech>

Le WikiTech est un site consultable sur les ordinateurs des salles
et de la bibliothèque de l'isdaT, rassemblant des informations
techniques et utiles pour accompagner les étudiant·es.

Il comprend, notamment :

- les agendas de l'école : évènements, ouverture des salles,
- le listing complet du matériel disponible au magasin ainsi
que les règles d'emprunt et aide à l'utilisation de ces derniers,
- les règles d'accrochage dans les salles,
- des trucs et astuces informatiques pour une bonne utilisation
des ordinateurs des salles,
- des informations concernant la sécurité dans l'école,
- la présentation des divers personnels techniques.

Règlement intérieur

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

Assurance, CVEC et sécurité sociale

Assurance responsabilité civile

Une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » doit être souscrite par les étudiant·es majeur·es ou par les parents d'étudiant·es mineur·es auprès d'un organisme de leur choix.

CVEC

L'ensemble des étudiant·es en formation initiale doivent souscrire à la contribution vie étudiante et de campus, avant de pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur.

En contrepartie, il n'y a plus de cotisation de sécurité sociale étudiante à payer. Cette nouvelle contribution est destinée à l'accueil et à l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiant·es. Elle permet également de conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé.

Son montant, pour l'année 2021-2022, est de 92 euros et vous devez le régler en ligne sur le site du Crous : cliquez sur « Mes services étudiants » puis sur « CVEC ». Le CROUS vous délivrera ensuite une attestation d'acquiescement ou d'exonération si vous êtes boursier·e, qui devra être fournie au moment de votre inscription à l'isdaT.

Cas d'exonération de CVEC :

- Les boursier·es sur critères sociaux, mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les réfugié·es, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et les demandeurs et demandeuses d'asile (sur justificatifs) mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les étudiant·es accueilli·es en France dans le cadre d'un partenariat institutionnel (Erasmus, convention bilatérale).

Sécurité sociale étudiante

La sécurité sociale étudiante a été réformée en 2018. Ainsi, il n'y a plus de cotisation sécurité sociale à payer.

Les étudiant·es sont désormais responsables de leur adhésion à la sécurité sociale, laquelle ne passe plus par les établissements d'enseignement supérieur. Cette année, la sécurité sociale étudiante spécifique disparaît et sera gérée par les caisses primaires d'assurances maladie (CPAM), comme le régime général.

● **étudiant·es français·es qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur**

Il n'y a aucune démarche à effectuer pour la sécurité sociale. La prise en charge des frais de santé est assurée par la caisse qui s'en occupait jusqu'alors, généralement celle des parents, localisée sur le lieu de résidence des parents même si l'étudiant·e déménage à Toulouse. Il peut s'agir également de la propre caisse de l'étudiant·e, par exemple en cas de contrat de travail sur l'année précédente.

● **étudiant·es étranger·es qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur en France**

L'étudiant·e doit s'enregistrer à la sécurité sociale générale sur www.etudiant-etranger.ameli.fr. Il-elle sera ensuite couvert·e par la CPAM de Toulouse (Caisse Primaire d'Assurance Maladie). Attention, cette inscription ne pourra être faite qu'après paiement de la CVEC et inscription à l'isdaT.

Communauté isdaT — alumnis & assos étudiantes

Bureau des étudiant·es (BDE)

Le BDE a pour fonction d'apporter aux étudiant·es un cadre légal et des espaces de rencontre afin qu'il·elles puissent mener à bien et partager leurs projets.

D'autre part, il tente d'améliorer le cadre de vie des étudiant·es, et ce à travers divers investissements liés à l'organisation d'événements : achat de matériel à usage collectif et aide à la réalisation de projets divers, qu'ils soient personnels ou communs, organisation de l'exposition des diplômé·es, événements festifs.

Chaque année, l'association organise des visites de l'isdaT pour les étudiant·es nouvellement arrivé·es.

Contact : bde@isdatt.fr

Groupe Facebook Alumnisdatt

Un groupe Facebook dédié à la communauté Alumnisdatt a été créé. Il est destiné à l'ensemble des actuel·les et ancien·nes étudiant·es de l'isdaT. Il a pour vocation le partage d'offres (stage, emploi, concours...) et d'informations professionnelles susceptibles d'intéresser les membres de la communauté (création d'entreprise, journée d'information, évolution du secteur...).

www.facebook.com/groups/alumnisdatt

Récupérathèque — La Dent Creuse

Conçue dans une logique de responsabilisation et de créativité, la récupérathèque de La Dent Creuse a été construite et gérée entièrement par et pour les étudiant·es.

À partir du constat effectué par les étudiant·es de La Dent Creuse (besoin important et constant en matériaux versus problématiques de stockage, de finance, de disponibilité et d'écologie), il a été proposé de concevoir et construire un local de récupération, de revalorisation et redistribution de matières premières gratuites au sein de l'isdaT.

Cet espace sera relocalisé et accueillera donc des produits donnés par des fournisseurs ainsi que d'autres présents au sein de l'isdaT, non utilisés et dans l'attente d'être employés par les étudiant·es.

Contact : dentcreuse@isdatt.fr

Organisation des études

Les études d'art : textes règlementaires	18
Dispositifs d'enseignement	18
Les différents groupes d'enseignants_____	18
Ateliers d'initiation à la recherche artistique_____	19
Les espaces et outils techniques_____	19
Workshops & séminaires_____	19
Conférences_____	19
Expositions et évènements	20
Projets extérieurs	21
Stages, césure & échanges internationaux	22
Les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP	25

Les études d'art : textes réglementaires

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

- Circulaire du 15 mars 2020 et ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
- Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique ;
- Circulaire pédagogique du 29 mai 2015 précisant la mise en œuvre des textes d'organisations des études et en particulier l'arrêté du 16 juillet 2013, modifié par l'arrêté du 8 octobre 2014 ;
- Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
- Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes. Version consolidée au 14 août 2014 ;
- Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Consultables sur le site de l'institut www.isdat.fr

Dispositifs d'enseignement

Les différents groupes d'enseignants

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

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

Ateliers d'initiation à la recherche artistique

Ces ateliers ont pour mission de créer et d'optimiser les conditions de l'émergence du projet personnel de l'étudiant-e en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques.

Sous l'appellation ateliers d'initiation à la recherche, il faut entendre des entités pédagogiques dont la liste est évolutive et dont les fonctions peuvent être définies ainsi :

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

À ce titre, l'atelier peut également servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche, les enseignements théoriques et les pratiques artistiques. Ils permettent également les croisements méthodologiques et culturels des professeur-es et étudiant-es des trois options.

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

Les espaces et outils techniques

Les enseignements se déploient :

- dans les ateliers des étudiant-es, les ateliers techniques, le plateau-média et la bibliothèque, sous la forme d'entretiens individuels ou collectifs ;
- dans les deux amphithéâtres, lors des cours et conférences ;
- dans les salles de cours, dans le cadre de séances de travail et de séminaires ;
- dans les galeries de l'isdaT (palais des arts, galerie du quai...), pendant le temps des évaluations et des diplômes.

Les espaces de travail des étudiant-es sont répartis par année et par option.

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

Workshops & séminaires

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

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

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

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

Conférences

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média, principalement le mercredi à compter de 18h.

La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, écrivain-es, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs et créatrices. La parole de l'intervenant-e peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

Les conférences sont ouvertes à tous les étudiant-es et personnels de l'isdaT, ainsi qu'au public extérieur, dans la limite des places disponibles.

Expositions et évènements

Les espaces d'exposition font partie intégrante de l'institut : le palais des arts (300 m²), la galerie du quai (90 m²), le plateau-média (110 m²), le couloir de la bibliothèque (30 m²) et Mur (9 m²), galerie d'essai des étudiant·es de l'isdaT.

Programmation d'expositions

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

La programmation d'expositions et évènements est consultable sur www.isdat.fr

Accrochages de travaux d'étudiant·es

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiant·es, accompagné·es par les enseignant·es, une active confrontation à leurs propres œuvres, ainsi qu'un questionnement en temps réel sur le phénomène de l'exposition, la communication, le public, et la formulation provisoire de positions (interrogations que les étudiant·es rencontreront à plus ou moins brève échéance dans leurs trajectoires artistiques). La taille de ces espaces, leurs configurations, offrent au sein de l'institut, des conditions de travail et d'expérimentation dont ne bénéficient la plupart du temps que les artistes confirmé·es.

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

Mur

Mur constitue l'espace d'expérimentation des étudiant·es de l'institut. Galerie d'essai, il est destiné à accueillir des travaux et des recherches d'étudiant·es. Compte tenu de la configuration de Mur, situé en amont du palais des arts, les travaux présentés relèvent de l'édition, du multiple, de l'image ou de l'objet de collection. Sa programmation mensuelle est construite à partir d'un appel à projet auprès des étudiant·es. Le responsable de la programmation de Mur est Simon Bergala.

Plateau-média

Le plateau-média de l'isdaT est un espace commun de création et de diffusion, accueilli au sein de la bibliothèque patrimoniale (le fonds ancien). Conçu au XIXe siècle comme un lieu de représentation et de réception publiques, il était depuis quelques années réservé à la conservation et à la consultation des fonds patrimoniaux.

S'il garde sa fonction d'espace de cours et de bibliothèque ancienne, il devient un nouveau lieu de débat, de conférences, de projections, de performances et de concerts ouverts au public. Outil de diffusion de la création, le plateau-média est également un projet pédagogique : les étudiant·es de l'isdaT ont participé à sa conception et à son aménagement et sont en charge de la captation audio-visuelle et montage live des évènements qui y sont programmés.

En lien avec le programme pédagogique des formations dispensées dans ses spécialités art, design, design graphique, musique et danse, ainsi qu'avec la complicité de ses partenaires, l'isdaT propose au sein du plateau-média une programmation variée à destination de tous les publics.

Projets extérieurs

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

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

Quelques exemples de partenaires associés récemment :

- Air de midi, réseau art contemporain en Occitanie
- Artilect FabLab, Toulouse
- BBB centre d'art, Toulouse
- Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, Toulouse
- Biennale internationale du design, Saint-Étienne
- Campus FM, Toulouse
- Centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- centre d'art nomade, Toulouse
- CRAC Occitanie, Sète
- Cité internationale des arts, Paris
- Cnap, Paris
- CND, Pantin
- ÉBABX, Bordeaux
- ENSA, Toulouse
- ÉSAP, Pau-Tarbes
- ÉSBA MoCo, Montpellier
- ÉSBAN, Nîmes
- Fondation d'entreprise espace écureuil pour l'art contemporain, Toulouse
- Forum design de Paris
- Frac Occitanie, Montpellier
- Frac PACA, Marseille
- ICI-CCN Montpellier
- LAC, centre d'art de Sigean
- Institut National des Sciences Appliquées Toulouse (INSA)
- La Cave Poésie, Toulouse
- La Cuisine, centre d'art et de design, Nègrepelisse (82)
- La Panacée MoCo, Montpellier
- La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
- LLA-CRÉATIS, laboratoire de lettres, langages et arts de l'Université Toulouse – Jean Jaurès
- LISST-CIEU, laboratoire interdisciplinaire « solidarités sociétés territoire » de l'Université Toulouse – Jean Jaurès, de l'école des hautes études en sciences sociales et du CNRS
- Le Printemps de septembre, Toulouse
- Les Abattoirs – Frac Occitanie, Toulouse
- Lieu-Commun, Toulouse
- Lycée Dorian, Paris
- Lycée Les Arènes, Toulouse
- MAGCP, centre d'art contemporain, Cajarc (46)
- Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées
- MAMC+, Saint-Étienne
- Médiathèque José-Cabanis, Toulouse
- Ministère de la Justice – Centre Pénitentiaire de Toulouse Seysses
- Musée Calbet, centre d'art et musée des traditions populaires, Grisolles (82)
- Musée des Augustins, Toulouse
- Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- Quai des Savoirs, Toulouse
- Revue Roven
- Salon de Montrouge (92)
- Science Animation, Toulouse
- Sciences Po, Toulouse
- Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), Montpellier
- Théâtre Garonne, Toulouse
- Théâtre Sorano, Toulouse
- Traverse Vidéo, Toulouse
- Université Toulouse 1 Capitole, Espace Culturel, Toulouse
- Villa Arson, Nice.

Bourses et résidences

- Post_Production ;
- Horizons ;
- Le choix du Printemps ;
- Résidence médiathèque des Abattoirs ;
- Résidences à la Cité internationale des arts, Paris.

Politique éditoriale

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

Publications récentes :

- *Picturediting #7*, 2019 ;
- *Depuis là, ailleurs*, atelier Genius loci, 2019 ;
- *Lettres de Toulouse, Expériences pédagogiques dans le dessin de lettres*, coédition B42 / isdaT, 2018 ;
- *Topique*, livret de l'exposition à l'Espace Croix-Baragnon, restituant le projet mené à l'institut supérieur des arts de Toulouse, dans le cadre de l'atelier de recherche « Pas de repos pour les braves », coédition Espace Croix-Baragnon / isdaT, 2017 ;
- *Ha-ha !, Cinq jours à Ermenonville*, atelier Genius loci, coédition Parc Rousseau et isdaT 2017 ;
- *Pour l'un dit... 2018 et autres années communes commençant un lundi*, programme de recherche LabBooks, édition isdaT, 2017 ;
- *Inventaire général sur la base d'une promesse*, restitution du workshop conduit par Mathias Schweizer avec les étudiant·es de l'institut supérieur des arts de Toulouse au musée Calbet, coédition isdaT / musée Calbet, 2017 ;
- *Ænd*, catalogue de l'exposition des diplômé·es 2016, édition isdaT, 2017 ;
- *EN MAINS PROPRES*, Valérie du Chéné, éd. Villa Saint Clair, en partenariat avec le Mrac, la DRAC L-R, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Hérault et l'institut supérieur des arts de Toulouse, 2015 ;
- *Xavier Antin, News From Nowhere or An Epoch of Rest*, co-édition Œ éditions, Maison d'Art Bernard Antonio et isdaT, 2015.

Projets individuels

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

Stages, césure & échanges internationaux

Ces programmes s'adressent aux étudiant·es de l'année 4 des trois options, la césure est également ouverte aux étudiant·es en année 3.

Les stages

Les stages font partie du cursus de l'isdaT. L'institut favorise les stages à l'étranger ou dans des structures professionnelles. Afin de financer les frais de voyage et de séjour en mobilité de stage Erasmus +, les étudiant·es peuvent obtenir une bourse issue de ce programme. Les stages en milieu professionnel permettent aux étudiant·es de confronter leurs acquisitions à la réalité du monde artistique : festivals, centres d'art, galeries, ateliers d'artistes, studio de designers graphiques, éditeurs, cabinet d'architectes, entreprises...

Par ailleurs, l'isdaT initie ou accompagne le développement de projets hors les murs d'étudiant·es dans différents contextes urbains, sociaux et professionnels (voir rubrique « projets extérieurs », p. 21).

La césure

En application du décret n°2018-372 du 18 mai 2018, l'isdaT permet à ses étudiant·es de bénéficier d'une période dite « de césure ». Cette période permet à l'étudiant·e de suspendre temporairement et volontairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil, en France ou à l'étranger.

La césure peut prendre 4 formes :

- Une formation dans un domaine différent de la formation d'inscription d'origine ;
- Une expérience en milieu professionnel ;
- Un engagement de service civique ;
- Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant·e-entrepreneur·e.

La césure s'étend sur une durée d'un an et coïncide toujours avec le début de l'année scolaire. Elle concerne les étudiant·es régulièrement inscrit·es à l'isdaT, en cours de cursus. Elle est accessible en second cycle, à l'issue de l'année 3 ou entre les années 4 et 5, sous réserve de l'obtention des 60 crédits annuels.

L'étudiant·e en fait la demande sous la forme d'une lettre de motivation adressée au directeur général entre le 15 et le 31 mars 2022. L'avis du directeur général se fait après consultation de l'équipe pédagogique, et notamment du directeur des études et des coordinateurs et coordinatrices. Il se prononce et motive par écrit l'acceptation ou le refus du projet de césure de l'étudiant·e dans un délai de 2 mois après réception de la demande. En cas d'avis favorable, un contrat de césure type est signé entre l'isdaT et l'étudiant·e, qui stipule les conditions d'organisation et de déroulement de cette période. L'étudiant·e admis·e en année de césure s'inscrit administrativement à l'école et s'acquiesce des droits d'inscription correspondants.

Échanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiant-es à y effectuer des séjours d'études durant l'année 4. Les étudiant-es peuvent bénéficier des bourses d'étude dans le cadre du programme Erasmus + de l'Union Européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région Occitanie. Sur certaines destinations internationales bénéficiant de conventions, l'isdaT accompagne financièrement une partie du coût du voyage.

Les candidatures devront être déposées avant le 18 mars 2022 au bureau du développement pour les 2 semestres de l'année 2022/2023.

Contact

Béatrix Villeneuve
05 34 25 60 18 – beatrice.villeneuve@isdat.fr

Aides à la mobilité

Dans le cadre des échanges européens, les étudiant-es peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus de plusieurs mois. Les étudiant-es ne peuvent recevoir que 2 bourses Erasmus au cours de leur cursus (une pour études et une pour stage).

L'OFAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse – attribue, à un-e seul-e étudiant-e de l'isdaT par semestre, une bourse pour un séjour d'études dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 15 décembre 2021 pour le semestre d'été 2021/2022 et avant le 15 juillet 2022 pour le semestre d'hiver 2022 / 2023.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accorde aux étudiant-es boursier-es des bourses pour une mobilité à destination du monde entier (aides à la mobilité internationale des étudiants – AMI) ; pour un séjour d'études dans une école et pour des stages. Elle accorde également des bourses pour des séjours dans les pays de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Catalogne ou Îles Baléares). Les critères d'attribution des bourses sont revus tous les ans.

La Région offre également, aux étudiant-es non boursier-es mais dont le Coefficient Familial du foyer fiscal qui les concerne est inférieur à 25 000 euros, une aide forfaitaire. Ces aides sont gérées et attribuées par la direction de l'établissement.

L'État, à travers le ministère de la Culture, offre aux étudiant-es de l'enseignement supérieur boursier-es sur critères sociaux des aides financières qui sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études, à contribuer à la réussite des étudiant-es et à soutenir la mobilité internationale des étudiant-es boursier-es.

Une aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant-e boursier-e sur critères sociaux qui effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de son cursus d'études. Cette aide contribue à la politique d'ouverture internationale menée par l'isdaT.

Modalités d'attribution

L'étudiant-e transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d'aide à la mobilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.

Le chef d'établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogique des projets individuels des étudiant-es et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établissement.

La durée du séjour aidé de l'étudiant-e à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant-e ne peut bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.

L'aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant-e, le coût de la vie du pays choisi. Le montant de l'aide à la mobilité est fixé par arrêté du Ministre de la Culture.

Liste des établissements partenaires à l'international

Allemagne

- Kunsthochschule Berlin, Weißensee, options art, design et design graphique ;
- Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design ;
- Kunsthochschule, Kassel, option art ;
- Hochschule Konstanz, University of Applied Sciences, option design graphique ;
- HGB Leipzig, options art et design graphique ;
- Johannes Gutenberg – Universität Mainz, Mayence, option art ;
- Fachhochschule, Potsdam ; design graphique / design ;
- Bauhaus-Universität, Weimar, options art, design graphique et design.

Belgique

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

Chine

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

Danemark

- Det Fynske Kunstakademi / Funen Art Academy, Odense, option art.

Hongrie

- The Hungarian University of Fine Arts, Budapest.

Grande-Bretagne

- Cardiff school of art and design, Cardiff, options art, design graphique et design ;
- University of the Arts London (UAL) : Chelsea, Camberwell and Wimbledon Colleges of Arts, options art et design.

Israël

- Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem et Tel Aviv.

Italie

- Accademia di Belle Arti, Brera, Milan, options art et design ;
- Accademia di Belle Arti, Rome, options art, design graphique et design ;
- Accademia di Belle Arti, Macerata, options art et design ;
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Urbino ;
- Accademia di belle Arti de l'Aquila.

Liban

- Holy Spirit University of Kaslik, options art, design graphique et design.

Mexique

- Universidad Autonoma del Estado de Mexico, option art.

Palestine

- The Internationnal Academy of Art, Ramallah, Palestine.

Pologne

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

Portugal

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

Roumanie

- Universitatea de Vest dim Timisoara

Suisse

- FHNW Academy of Art and Design, options art, design et design graphique

Turquie

- Mimar Sinan Fine Arts University, options art (peinture et volume) et design graphique.

Les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) rassemble 31 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'isdaT est membre adhérent en tant qu'associé simple depuis 2016.

L'équipe de l'UFTMP est là pour conseiller les étudiant·es et expliquer les démarches à faire pour trouver et louer un logement, connaître les offres culturelles et sportives, les moyens de transport, être à l'écoute des étudiant·es en situation de handicap, chercher un job, se soigner, prendre des initiatives associatives, découvrir les offres de formations universitaires ou des grandes écoles en Midi-Pyrénées.

Au sein de l'UFTMP, le Welcome Desk propose d'aider au mieux les étudiant·es dans leurs démarches administratives ; il offre un accueil pour les structures suivantes et des services associés.

Accueil

- La Caisse d'Allocations Familiales de Haute-Garonne ;
- La Préfecture de la Haute-Garonne (sur rendez-vous) ;
- Le CIO (Centre d'Information et d'Orientation) du Supérieur de l'Académie de Toulouse ;
- Le Rectorat de l'Académie de Toulouse ;
- Le Crous de Toulouse – Midi-Pyrénées.

Services

- Tool Box « Bienvenue » : mise à disposition pour les étudiant·es s'installant à Toulouse d'un service d'accueil personnalisé, très complet, qui permet aux étudiant·es d'anticiper les démarches au maximum (inscription et achat en ligne).
- Apprentissage des langues : les étudiant·es ont accès à des cours de langues (français, anglais, espagnol, italien...). Groupe selon niveau, coût 40€ pour 25 heures de cours à la charge de l'étudiant·e avec possibilité de cours intensifs pendant les vacances scolaires.
- Pack de services Mouv'Box : accompagnement des étudiant·es dans leur recherche de financement et aide à la constitution de dossier pour les échanges internationaux grâce au pack des services, coût 70€.

Contact

Welcome Desk
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 allées Jules Guesde – CS 61321
31013 Toulouse Cedex 6
+33 (0)5 61 14 80 10
welcomedesk@univ-toulouse.fr
welcomedesk.univ-toulouse.fr

Règlement des études

Dispositions générales	2
Qu'est-ce que le règlement des études ?	2
Les études à l'isdaT	2
Formalités administratives	3
Admissions	3
Admission en année 1	3
Admission en cours de cursus	3
Organisation des études	4
Organisation générale	4
Présence et assiduité	5
Stages et mobilité	5
Modalités d'évaluation et passage des diplômes	5
Système d'évaluation	5
Diplômes	7
CEAP et CESAP	7
Dispositions communes au Diplôme National d'Art et au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique	7
Diplôme National d'Art	7
Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique	8
Obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience	9

L'isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse est un établissement public d'enseignement supérieur dédié aux arts plastiques, au design, au design graphique, à la musique et à la danse. Chaque spécialité donne lieu à des enseignements et à des diplômes spécifiques et peut faire naître, selon les projets et les cursus, des projets de collaborations.

Formation initiale, formation continue, cours ouverts à tous les publics et aux amateur·trices, l'ensemble de nos formations répond à l'importance sociale et éducative de développer la création et la transmission dans notre société en pleine mutation.

Le règlement des études subira des modifications en cours d'année.

Dispositions générales

Qu'est-ce que le règlement des études ?

Le règlement des études régit l'organisation générale du parcours de l'étudiant au sein du département et est mis en application par la direction.

L'établissement rédige le règlement des études du département beaux-arts conformément aux arrêtés en vigueur, celui-ci est soumis à l'avis du Conseil des Études et de la Vie Étudiante, puis validé par le Conseil d'Administration. Le livret de l'étudiant, mis à jour chaque année par le directeur des études en dialogue avec les coordonnateurs, présente notamment l'offre pédagogique, les modes d'évaluation du travail des étudiants contenus dans le règlement des études et les grilles de crédits correspondant aux unités d'enseignement pour chaque année et chaque option.

Après concertation au sein du Conseil des Études et de la Vie Étudiante, ce règlement a été voté par le Conseil d'Administration du 21 juin 2016 et modifié lors du CA du 20 juin 2017. Il a valeur réglementaire et est opposable à tous. Dans un souci de parfaite information, le règlement des études doit être lu et signé par chaque étudiant au moment de son inscription dans l'établissement.

Suite à la Déclaration de Bologne en 1999, l'isdaT s'est engagé dans le processus d'harmonisation européenne de l'enseignement supérieur conduisant à l'organisation des études en 3 cycles (Licence, Master, Doctorat) et favorisant la mobilité des étudiants notamment à travers le système européen de crédits cumulables et transférables (ECTS).

Les études à l'isdaT

Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de 3 années réparties en six semestres (semestres 1 à 6). Il conduit au Diplôme National d'Art (DNA), assorti de trois options : art, design graphique et design, valant grade de Licence depuis 2018.

L'année 1 (semestres 1 et 2) constitue un tronc commun. Le choix de l'option (art, design graphique ou design) se fait à l'entrée de l'année 2 (semestre 3).

Le second cycle prévu par le 2° article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de 2 années réparties en quatre semestres (semestres 7 à 10). Il conduit au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) valant grade de Master 2 depuis 2011.

Formalités administratives

Frais de scolarité

L'inscription des étudiants est subordonnée à l'acquittement des droits annuels d'inscription fixés par le Conseil d'Administration, à la production d'un certificat médical, d'un justificatif d'affiliation à la Sécurité Sociale et d'une attestation de « responsabilité civile et accident » par les étudiants majeurs ou par les parents d'étudiants mineurs auprès d'un organisme de leur choix. Ces droits ne sont pas remboursables, sauf décision particulière du Conseil d'Administration.

En sont dispensés les étudiants bénéficiaires d'une bourse attribuée par le CROUS à l'échelon 0 ainsi que les étudiants venus dans le cadre d'un échange avec un établissement étranger partenaire après signature d'une convention entre les établissements. Sont également exonérés les étudiants bénéficiaires d'une bourse de la Communauté européenne ou d'une bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. D'autres cas d'exonération peuvent être prévus par le Conseil d'Administration.

Frais de gestion de dossier

Chaque candidat au recrutement doit, lors du dépôt de son dossier d'inscription, s'acquitter des frais de gestion de dossier dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration. Ces frais de dossier ne sont pas remboursables.

Admissions

Admission en année 1

En dehors des conditions de recevabilité liées aux diplômes obtenus ou aux études suivies précisées par les arrêtés en vigueur, l'Établissement ne fixe aucune limite d'âge. Le nombre des places mises au concours d'entrée est fixé chaque année par la direction après consultation des équipes pédagogiques. Afin de pallier les désistements éventuels des candidats reçus, la liste des candidats admis définitivement peut être supérieure à ce chiffre. Cette liste peut être assortie d'une liste complémentaire. La liste des candidats admis définitivement est organisée selon l'ordre alphabétique des noms et la liste complémentaire selon l'ordre de mérite.

L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant quatre épreuves obligatoires :

- une épreuve de pratique artistique ;
- une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue française du candidat ;
- une épreuve de langue ;
- un entretien avec un jury composé de trois professeurs nommés par la direction.

L'entretien a pour objet de mesurer le parcours et la motivation du candidat. Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue de ses membres. La décision du jury d'admission ou de non admission est notifiée au candidat par la direction de l'établissement.

Admission en cours de cursus

Admission en cycles 1 et 2 pour les étudiants de l'isdaT beaux-arts et les candidats extérieurs à l'établissement

L'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles est ouverte au début de chaque année (dates fixées au calendrier général de l'année en cours consultable sur le site Internet de l'Établissement).

Le candidat à l'admission aux semestres 3, 5, 7 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

À partir de ces dossiers de candidature, une sélection est faite par les équipes enseignantes des options de chaque cycle afin que la commission d'équivalence reçoive les candidats au cours d'un entretien oral.

Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5, 7 et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120, 180 et 240 crédits européens :

1. Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
 - a. Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
 - b. Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'État ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2. Obtenus dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.

Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement.

La commission d'équivalence comprend :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
- au moins trois professeurs nommés par le directeur sur proposition du directeur des études.

La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission.

La décision de refus est motivée.

La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Le candidat à l'accès aux semestres 7 et 9 passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement.

La commission d'admission comprend :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
- au moins trois professeurs nommés par le directeur sur proposition du directeur des études. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.

La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.

La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.

Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis pour l'entrée en année de diplôme.

Pour les autres semestres, la maîtrise de la langue française est requise au niveau B1.

Organisation des études

Organisation générale

L'organisation des différents cycles et cursus ainsi que les crédits correspondants sont prévus chaque année par le livret de l'étudiant.

L'année universitaire commence début octobre et s'achève le 30 juin avec les diplômes et évaluations. Elle est divisée en deux semestres égaux de 16 semaines chacun, soit 32 semaines au total :

- la période comprise entre le début du mois d'octobre à la fin du mois de janvier se nomme « semestre d'hiver » ;
- la période entre le début du mois de février à la fin du mois de juin se nomme « semestre d'été ».

Les études comportent notamment une préparation à la vie professionnelle, une sensibilisation à la parité femme-homme ainsi qu'au handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du Code de l'éducation.

L'enseignement d'au moins une langue étrangère ou de la langue française pour les étudiants étrangers sur la durée du cursus, ainsi que la réalisation d'un stage en fin de semestre 3 ou au cours des semestres 4, 5 ou 6 sont obligatoires.

Changement d'option :

- Au sortir de l'année 1, en début de l'année 2, l'étudiant dispose d'un mois jusqu'au 31 octobre pour revenir sur son choix d'option s'il se rend compte qu'il n'a pas fait le choix correspondant à ses attentes ;
- En cours de l'année 2 et en vue d'intégrer l'année 3 dans une option différente, l'étudiant devra constituer un dossier de candidature (lettre, portfolio) au changement d'option. Ce dossier sera examiné par le jury des professeurs de l'option concernée qui siège lors de la commission d'entrée par équivalence se tenant chaque année au mois de mai et une décision sera prise. Il sera alors impossible de changer d'option en fin d'année 2 ou en début d'année 3 si la commission concernée n'a pas validé ce changement ;
- En fin de l'année 2, si le redoublement de l'étudiant est validé par le conseil des professeurs, il n'est pas nécessaire pour lui de passer devant une commission s'il désire changer d'option. L'étudiant pourra alors changer d'option par simple demande écrite au directeur des études et rendre effectif ce choix lors de sa réinscription au mois de septembre suivant.

Présence et assiduité

La présence de l'étudiant est obligatoire aux cours, ateliers et séminaires auxquels il est inscrit. Toute absence doit être justifiée dans un délai de deux jours par email auprès du secrétariat pédagogique et du coordonnateur référent. Les étudiants sont tenus de respecter les horaires de cours et de les suivre avec assiduité. Après avis du coordonnateur ou du professeur référent et suite à deux avertissements écrits, les absences non justifiées et répétées peuvent entraîner l'exclusion définitive de l'étudiant de l'établissement. Cette exclusion est décidée de manière collégiale, puis validée par la direction de l'établissement.

Les conférences des intervenants extérieurs ont lieu certains mercredi de 18h à 20h. La présence à ces conférences est obligatoire pour les étudiants de l'année 1 et fortement conseillée aux étudiants des années 2 à 5.

Chaque mercredi à 17h50, les ateliers techniques ferment leurs portes et les cours prennent fin afin de favoriser la présence des étudiants et des enseignants dans les conférences. Les étudiants de l'année 1 doivent assister à chaque conférence et un écrit leur est demandé pour chaque conférence afin d'engager leur implication.

Quatre journées « Fin d'études / début de carrière », adressées aux étudiants des années 4 et 5 et aux diplômés, sont organisées chaque année au mois d'avril en partenariat avec le BBB centre d'art. Des professionnels de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiants et jeunes diplômés à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiants à ces journées sont obligatoires.

Stages et mobilité

Le stage de cycle 1

Ce stage de courte durée doit faire l'objet d'un rapport de stage à remettre au secrétariat pédagogique et au coordonnateur de l'option. Si le stage a lieu au semestre 6, sa date de fin devra prendre en compte le fait que le rapport de stage devra être rendu au moins 3 semaines avant la date de l'évaluation du semestre 6. L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu en fin de semestre 6.

Toute demande de stage d'un étudiant doit faire l'objet d'une validation, au moins un mois à l'avance par l'enseignant coordonnateur ou référent de l'étudiant. La demande s'effectue par formulaire, délivré par le secrétariat pédagogique, qui définit l'objet du stage, sa durée et l'identité de l'organisme et doit être validée par le coordonnateur ou le professeur référent. Une convention de stage est ensuite validée par la direction des études et signée par la direction, l'organisme d'accueil et l'étudiant.

Séjours d'études, échanges internationaux et stages de cycle 2

Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les enseignements suivis et, dans le premier cas, le nombre de crédits européens qui leur est attribué par l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints, dans le deuxième cas, les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.

Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat doit spécifier les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits européens correspondants. Les séjours à l'étranger ou les stages de longue durée pour les étudiants du département interviennent au semestre 7 ou au semestre 8.

Accueil des étudiants étrangers

L'accueil des étudiants étrangers en séjour d'études se fait en années 2 et 4, pour un semestre (début octobre à début février ou début février à fin juin) ou pour l'année entière. Le dépôt des dossiers de candidature doit être envoyé avant la fin mai pour le semestre d'hiver suivant et avant la mi-novembre pour le semestre d'été suivant, au secrétariat des relations internationales du département.

Les dossiers de candidature sont soumis à la validation du directeur des études et des coordonnateurs. Les étudiants étrangers sont intégrés au cursus. Les cours étant dispensés en français, une bonne connaissance de la langue est recommandée. Le suivi de cours de français est obligatoire pendant le séjour à l'isdaT. Le travail de l'étudiant est soumis à évaluation, puis reporté sous forme de crédits, selon la convention établie avec l'établissement d'origine.

Modalités d'évaluation et passage des diplômes

Système d'évaluation

Lors du bilan de fin de semestre, les évaluations portent à la fois sur les travaux fournis dans les cours ou ateliers que l'étudiant a suivis et sur sa recherche personnelle. Au cours de l'évaluation du volet plastique, celui-ci doit être en mesure de présenter l'ensemble de la production du semestre si cette évaluation a lieu au cours du semestre d'hiver ou de l'année si cette évaluation a lieu au cours du semestre d'été. Par ailleurs, tout au long du semestre, un contrôle continu est effectué par le ou les professeurs responsables du cours auquel est inscrit l'étudiant.

En règle générale, notamment dans le cas de la production plastique, l'évaluation est effectuée par un groupe de professeurs et accorde une large place au regard croisé et multiple. Dans certains cas, notamment les enseignements de théorie, un seul professeur ou un groupe restreint de professeurs peut évaluer le travail.

La fiche d'évaluation

La fiche d'évaluation est un document semestriel établi par le secrétariat pédagogique et complété par les enseignants à l'issue des évaluations. Cette fiche rend compte des cours suivis par l'étudiant, les crédits obtenus ou manquants et les appréciations des enseignants. Les fiches sont signées par le directeur de l'établissement et remis à chaque étudiant à l'issue de chaque semestre. Elles constituent des originaux. Un duplicata de ces fiches doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du directeur.

Le système de notation par cours, groupes de cours ou unité d'enseignement :

- A (Excellent) ;
- B (Bien) ;
- C (Assez bien) ;
- D (Passable) ;
- E (Insuffisant).

Une notation minimum de D est requise pour l'obtention de chaque groupes de crédits.

Attribution des crédits

L'attribution des crédits procède d'une évaluation dont les modalités sont précisées par le présent règlement des études. L'attribution des crédits est collégiale et a lieu lors du conseil des professeurs chaque semestre, à la suite des évaluations. Lors du conseil des professeurs, l'appréciation collégiale par unité d'enseignement sera brève ; l'appréciation générale sur laquelle seront portés l'investissement, la motivation de l'étudiant et la qualité du travail sera plus détaillée.

C'est le conseil des professeurs de l'année ou de l'option, présidé par le directeur ou le directeur des études ou encore le coordonnateur de l'option, qui attribue les crédits. Il tient compte de l'ensemble des travaux fournis par l'étudiant au cours du semestre, de son évolution par rapport à sa production antérieure et de sa qualité, ainsi que de l'avis de chacun des professeurs assurant des cours dans l'année ou l'option. En raison de la nature spécifique des études d'art consistant en le développement d'un projet singulier, la place qui sera accordée au projet (documentation, méthodologie, recherche, production) est importante.

Elle ne saurait cependant compenser des manques flagrants dans les matières théoriques. Une appréciation globale détaillée sera consignée sur la fiche d'évaluation semestrielle.

Les crédits de chaque cours, groupes de cours ou unité d'enseignement sont attribués soit en totalité, soit pas du tout selon les résultats des étudiants et en accord avec les grilles d'attribution des crédits par cours, groupes de cours ou unité d'enseignement, fixées suivant la circulaire pédagogique de la Direction générale de la création artistique datée du 29 mai 2015 et de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes.

À chaque semestre, les étudiants doivent obtenir 30 crédits. Pour le passage en année supérieure, l'obtention de 60 crédits est obligatoire.

En fin de semestres 1,3 et 7, les étudiants doivent obtenir au moins 24 crédits pour accéder au semestre suivant. Les étudiants qui obtiennent entre 24 et 27 crédits au semestre d'hiver passent au semestre suivant avec un avertissement inscrit sur leur fiche d'évaluation, les prévenant des risques qu'ils encourent de ne pas être admis dans l'année supérieure et des crédits à rattraper au semestre suivant : « À la suite des évaluations, vous avez obtenu 24 / 27 crédits, votre passage en année supérieure est d'ores et déjà fortement remis en question par les x crédits manquants : en considérant cette éventualité, nous vous invitons à candidater aux concours et commissions d'équivalence d'autres établissements, dans le cas où vous ne seriez pas admis dans l'année supérieure. »

L'étudiant qui obtient moins de 24 crédits ne passe pas au semestre suivant mais il a la possibilité de rester dans l'établissement et de suivre toutes les activités pédagogiques que propose l'établissement sans avoir le droit de participer aux évaluations du semestre suivant. Un redoublement de l'année en totalité lui est proposé, même sur les cours dont il aurait déjà acquis les crédits.

Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage :

- au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits (recommencer l'année 1 est exclu sauf cas grave d'absence (maladie, accident...) ;
- au semestres 5, qui nécessite l'obtention de 120 crédits ;
- au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits ;
- au semestre 7, qui nécessite l'obtention de 180 crédits ;
- au semestre 9, qui nécessite l'obtention de 240 crédits ;
- au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités fixées par le conseil des professeurs. Tous les crédits européens correspondant à un cycle, hors crédits attachés aux épreuves du diplôme, sont validés avant la présentation de ce diplôme. Aucun crédit ne peut se substituer à ceux attachés à la réussite des épreuves du diplôme.

Les étudiants qui n'obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le passage aux semestres 5, 7 et 9 peuvent être autorisés à s'inscrire de nouveau dans l'établissement, selon l'appréciation du conseil des professeurs, réinscription limitée à une fois. Sur avis motivé, le conseil des professeurs peut proposer au directeur de l'établissement de ne pas autoriser un étudiant à se réinscrire dans l'établissement.

Les étudiants qui n'obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves des diplômes sont autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement, réinscription limitée à une fois.

Les évaluations du cycle 2

L'admission en semestre 7 est subordonnée à l'obtention du Diplôme National d'Art et à une décision favorable du directeur après présentation par l'étudiant de ses projets ou recherches devant la commission d'admission en deuxième cycle. En fin de semestre 8, le bilan des évaluations permet de décider du passage en semestre 9. À cette date, la problématique et la direction du projet doivent être clairement énoncées, le projet de diplôme (travail plastique et mémoire) doit être visible sous la forme d'une première ébauche.

En fin de semestre 9, l'étudiant doit présenter, au cours des évaluations qui décideront de sa diplomabilité, un choix de travaux de sa production plastique pour faire apparaître l'évolution de sa recherche. En début de semestre 10, il doit soutenir le mémoire devant un jury.

Diplômes

CEAP et CESAP

L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

L'étudiant disposant de 240 crédits européens à l'issue des huit premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études supérieures d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

Dispositions communes au Diplôme National d'Art et au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :

- 165 crédits pour le diplôme national d'art au semestre 6 ;
- 270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique au semestre 9.

La composition des jurys de diplômes doit tenir compte de la parité hommes/ femmes. La participation de personnalités qualifiées choisies en dehors de la région est également recommandée. Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations. Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations. Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement. Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus.

Il est complété par le supplément au diplôme.

Diplôme National d'Art

Les épreuves du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant le premier cycle. À l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts plastiques à partir d'une fiche individuelle de notation comportant 4 éléments d'appréciation notés chacun de 0 à 5 et attribue les crédits correspondants.

Eléments d'appréciation pour le DNA :

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

Le jury du diplôme national d'art, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :

- deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
- un enseignant de l'établissement chargé de conduire les étudiants au diplôme dans le cursus considéré.

L'un des membres du jury est un représentant des sciences humaines. Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury de Diplôme National d'Art se réunit valablement si les trois membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

Il comprend deux épreuves :

- la soutenance d'un mémoire ;
- la soutenance d'un travail plastique.

Le mémoire

Le mémoire est une composante des études en deuxième cycle. Il se prépare dès le semestre 7 et est soutenu devant le jury de mémoire du DNSEP au début du semestre 10. Il a pour fonction de rendre lisible les constructions conceptuelles et référentielles qui soutiennent la démarche et la recherche artistique de l'étudiant. La forme prise par le mémoire doit être en adéquation avec le propos. Pour autant, il doit témoigner d'une rigueur et d'une méthodologie accompagnée d'une bibliographie et le cas échéant d'une iconographie.

Le jury de soutenance est composé de deux membres, un représentant de l'isdaT (plasticien ou théoricien) et une personnalité extérieure. L'un des deux est titulaire d'un doctorat. Ils font partie du jury de DNSEP.

L'évaluation du mémoire porte notamment sur la pertinence du choix du sujet, la capacité du candidat à adopter un point de vue critique, la justesse des références bibliographiques et de leurs articulations au projet, la qualité du travail rédactionnel ainsi que celle de l'entretien avec le jury. Il vaut 5 crédits sur les 30 que compte le diplôme. Chaque option ou mention peut préciser les exigences concernant la préparation, la méthode, le volume attendu et le calendrier précis d'élaboration du mémoire. Le rendu des mémoires se fait auprès du secrétariat pédagogique en fin de semestre 9. Il est demandé à chaque étudiant de rendre une version PDF et six exemplaires imprimés du mémoire, ainsi réparties : un pour chaque membre du jury, le sixième sera déposé à la bibliothèque de l'isdaT. Le fichier PDF sera conservé pour consultation à la bibliothèque.

La soutenance d'un mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire. La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique. La soutenance du mémoire a lieu au début du semestre 10.

À l'issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, au moment de l'épreuve plastique.

Le travail plastique

En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. À l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national supérieur d'expression plastique à partir d'une fiche individuelle de notation comportant 4 éléments d'appréciation notés chacun de 0 à 5 et attribue les crédits correspondants en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.

Éléments d'appréciation pour le DNSEP :

- présentation du projet (formelle et critique) ;
- élaboration du projet et processus de la recherche ;
- positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation) ;
- qualité des productions.

Composition du jury

Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, nommé par le directeur de l'établissement, est composé de cinq membres :

- un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants ;
- quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire, dont l'un est titulaire d'un diplôme de doctorat, sont :

- le représentant de l'établissement ;
- l'une des quatre personnalités qualifiées.

Obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience

La demande de validation des acquis de l'expérience est adressée par le candidat à la direction de l'établissement. Le candidat n'est pas un étudiant mais un individu engagé dans un parcours professionnel voulant faire reconnaître son expérience en soutenant un diplôme. Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.

La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.

La commission comprend au moins quatre membres :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
- un membre de l'équipe administrative ;
- au moins deux professeurs nommés par le directeur.

La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.

Le jury pour l'obtention du Diplôme National d'Art par la validation des acquis de l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement :

- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
- un professeur.

Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury pour l'obtention du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique par la validation des acquis de l'expérience comprend cinq membres nommés par le directeur de l'établissement :

- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
- deux professeurs, un théoricien titulaire d'un diplôme de doctorat et un praticien du domaine de compétences concerné ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de compétences concerné extérieure à l'établissement.

Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les candidats au DNA et au DNSEP sont évalués par le jury à la suite des entretiens suivants :

- un entretien de trente minutes avec le candidat portant sur le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, parties 1 et 2 ;
- un entretien portant sur la présentation du travail plastique du candidat d'une durée de trente minutes pour les candidats au DNA et d'une durée de quarante minutes pour les candidats au DNSEP.

En cas de validation partielle, le jury précise la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires. Le candidat conserve le bénéfice de la validation partielle de ses acquis de l'expérience pendant cinq ans à partir de son obtention.

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	Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1	Lecture du cinéma part. 1 D. Barreau sem. 1		
10h-11h	Couleur M. Cure	Ideaction S. Aubry – sem. 1	Théorie & design design graphique E. Rigot, M. Ménard sem. 2		Histoire de l'art S. Meazza
11h-12h	Dessin S. Aubry	Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2	Méthodologie + Méthodologie D. Barreau – 2 gpes N. Dètré – 2 gpes		Dessin & formes numériques – sem. 1 D. Coste
12h-13h					
13h-14h			Español F. Martí Jufresa	Vivo, initiation à l'art S. Aubry, S. Meazza sem.2	
14h-15h	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre	Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2	English A. Scrivener – 3 groupes		
15h-16h	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné	Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1	Philosophie A. Samardzija Scrivener 3 groupes		
16h-17h	Sérigraphie V. Vernet				
17h-18h	Couleur M. Cure				
17h-18h	Dessin S. Aubry				
18h-19h					
19h-20h			Conférence selon calendrier		

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		Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1		Théorie design & design graphique E. Rigot, M. Ménard sem. 2				Dessin & formes numériques – sem. 1 D. Coste	
10h-11h	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné			Noirs trames – sem. 1 (à partir du 23 nov. 2021) Rectangles et caviar – sem. 2 Initiation au design graphique B. Millon Devigne		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											
12h-13h											
13h-14h											
14h-15h	L'usage de soi M. Trung Tan Trung	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1		Philosophie A. Samadzija Scrivener 3 groupes		Initiation au design S. Aden			
15h-16h	Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet			Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2		English A. Scrivener – 3 groupes					
16h-17h											
17h-18h						Conférence selon calendrier					
18h-19h											
19h-20h											

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 2 — 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. Million Devigne – sem. 2									
10h-11h	Couleur M. Cure														
11h-12h	Dessin S. Aubry														
12h-13h															
13h-14h															
14h-15h															
15h-16h															
16h-17h															
17h-18h															
18h-19h															
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				Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga			Ateliers, Bibliothèque	
12h-13h					Rectangles et caviar : Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2		Philosophie A. Samardžija Scrivener 3 groupes		Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga			Ateliers, Bibliothèque	
13h-14h							English A. Scrivener – 3 groupes		Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				
14h-15h							Conférence selon calendrier		Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				
15h-16h									Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				
16h-17h									Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				
17h-18h									Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				
18h-19h									Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				
19h-20h									Répliques – sem. 1 J.-P. Bourrga				

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)

Cours théoriques cycle 1

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 1er avril 2022. À partir de cette date, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

PHILOSOPHIE II : SPATIALISATION

Enseignant-e(s)

A. Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h-20h

Objectifs

Étudier les modalités de spatialisation et les enjeux spatiaux dans les arts, le design, la vie quotidienne et les pratiques politiques. Ce cours se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible.

Contenu

Comment les arts se lient-ils à l'architecture, à la ville, aux réseaux, aux paysages, aux écrits spatialisés, à la forêt des écrans et aux autres milieux ? Qu'en est-il de l'espace de l'art ? Comment contribue-t-il à sentir et à penser autrement les phénomènes spatiaux ? Comment cela permet-il à interroger philosophiquement la notion même d'espace ? En étudiant Bataille, Benjamin, Deleuze, Foucault et Osborne, nous la questionnerons dans le prisme de l'entrelacs image-corps-pensée. Quittant l'espace des géomètres, nous découvrirons que les images affectent les corps, mais aussi les concepts, brouillant les dualités dedans-dehors, esprit-matière, intime-politique.

“Spatialisation” invite alors à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champ, cadre, chambre à soi, cabinets de curiosités, Cabarets, White Cube, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page (web), livre, toile, écran, coin intime, cartographie, constellation — autant de lieux et de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

Histoires des arts et société

Enseignant·e(s)

Damien Airault

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-11h

Objectifs

À partir de problématiques transversales (exposition, critique, publics, dissidence, vie quotidienne, goût, valeur, geste et expression, appropriation, ironie, etc.), ce cours abordera les arts visuels tant anciens qu'actuels en tentant de comprendre leurs places, significations et possibles effets dans la société.

Contenu

Ce cours s'appuie sur une multitude d'œuvres qu'il s'agira d'abord de décrypter et de resituer dans leurs cadres historiques, puis dans les grandes chronologies de l'histoire de l'art.

Ce sera l'occasion d'analyser le contexte de l'art tant économique que social, et de faire intervenir des notions de sciences humaines ou d'autres disciplines, principalement originaires des Cultural Studies, des Cultures matérielles et de l'anthropologie récente, quand il s'agit d'aborder des champs proches de la vie quotidienne, du politique ou des cultures populaires et mainstream. Ainsi c'est autant l'histoire de l'art que de son interprétation, ses narrations, ses modalités discursives, et de ses diverses réceptions qui sont invoquées avec de continuels allers-retours entre le passé et le contemporain. L'approche thématique nous permet aussi d'aborder l'actualité de l'art et de mettre en place des discussions collectives sur ses enjeux les plus brûlants, ses hypothèses théoriques les plus délirantes et/ou enthousiasmantes.

Histoire et théorie du design

Enseignant·e(s)

L. Giorgino

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5 & 6 : option design
7 : option design graphique

Crédit(s)

1 : pour les semestres 3 & 4
2 : pour le semestre 5
1 : pour le semestre 6

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 est 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.

Lectures du cinéma 2: Cinéma et montage: L'école soviétique

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

3

Obligatoire pour les options art et design graphique, ouvert à l'option design et aux autres années

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h-20h, amphi B

Objectifs

Montrer comment, à la suite de D. W. Griffith, la découverte et la mise en œuvre des possibilités expressives et rythmiques du montage ont permis aux cinéastes soviétiques de faire progresser le langage cinématographique de manière décisive.

Contenu

Nous nous intéresserons ce semestre à la façon dont les théoriciens-praticiens soviétiques ont exploré, expérimenté, perfectionné et théorisé le montage, libérant ainsi le film du carcan narratif classique, et favorisant un changement radical de l'art cinématographique. Cette présentation s'appuie sur des écrits sur le cinéma, conceptuels, théoriques et critiques, ainsi que sur des extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Œuvres et réalisateurs présentés :

- Lev Koulechov,
- Dziga Vertov: Kino pravda (1925), L'Homme à la caméra (1929),
- Sergueï Mihailovitch Eisenstein: La Grève (1924), Le Cuirassé Potemkine (1925), Octobre (1927), La Ligne Générale (1929), Ivan le Terrible I et II (1944 - 1958).

Lectures du cinéma 2

L'Enfer est pavé de bonnes intentions : dystopies cinématographiques

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

- 4
- Obligatoire pour art et design graphique
 - Ouvert à l'option design et aux autres années

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h00-20h00, amphi B

Objectifs

La particularité de ce cours réside dans le fait que vous construisez et présentez vous-même le contenu des séances. Vous pouvez choisir entre une présentation orale ou un dossier écrit.

Au cours du semestre 3, l'enseignant responsable du cours introduira le sujet et vous transmettra une documentation afin de vous permettre de commencer vos recherches, de construire et organiser en amont vos présentations orales ou écrites dont vous devrez fournir un calendrier et un plan prévisionnel accompagné d'une médiagraphie, fin décembre 2021.

Contenu

La première utilisation connue du terme "dystopie" apparaît dans un discours prononcé en 1868 devant le Parlement britannique par le philosophe et économiste John Stuart Mill. J.-S. Mill utilise le mot "dystopia" en opposition à celui d' "utopia" pour critiquer sévèrement la politique gouvernementale à l'égard du territoire irlandais. Il s'agit ici pour lui d'évoquer les anomalies de fonctionnement au sein de l'administration d'une société : « Il est peut-être trop complaisant de les appeler utopistes, ils devraient plutôt s'appeler dystopiens ou cacotopiens. Ce qu'on appelle communément utopique est quelque chose de trop beau pour être praticable ; mais ce qu'ils semblent favoriser est trop

mauvais pour être praticable. »*

J.-S. Mill fait ici référence à L'Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement, écrit en 1516 par le théologien Thomas More, dans lequel ce dernier imagine un village fictif pour présenter son concept d'une société idéale. Par opposition, J. S. Mill évoque alors un lieu imaginaire où presque tout est mauvais, en le définissant comme une dystopie.

Paradis pour tous est une comédie dramatique satirique française d'Alain Jessua, réalisée en 1982, qui dépeint une société aseptisée soumise à une dictature du bonheur. C'est avec Paradis pour tous que nous débuterons un semestre consacré aux films dystopiques.

Après avoir fait le tour de ce qui caractérise ce concept, vous nous présenterez un ou plusieurs exemples de dystopie empruntés au cinéma.

* . John Stuart Mill, Volume XXVIII – Public and Parliamentary Speeches Part November 1850 – November 1868 [1850], in Public and parliamentary speeches - Part I - November 1850 - November 1868, ed. Bruce L. Kinzer and John L. Robson (Toronto: University of Toronto Press, Retrieved 2015-02-16), 88

Comment va le monde?

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design graphique — cours obligatoire

Crédit(s)

Crédits rattachés au cours « Méthodologie 2 »

Jour(s) et heure(s)

Mardi 9h30-11h, salle 304 A, semaine paire

Objectifs

Ouverture au monde et à son actualité.

Contenu

A présent, Affaire en cours, Concordance des temps, La Fabrique médiatique, Le Temps du débat, Signes des temps, Cultures Monde, sont des émissions hebdomadaires diffusées sur

France Culture, qui proposent une approche de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle, sous un angle spécifique à chacune d'entre elles, qu'il s'agisse de relier les sujets traités à des précédents historiques, ou de les analyser et d'en débattre selon des perspectives singulières.

Ces émissions seront le fil conducteur de ce cours. À chaque séance, vous présenterez le compte-rendu d'un numéro récent de l'une d'entre elles, que vous aurez sélectionné en fonction de son intérêt pour la question traitée. Ce compte-rendu donnera lieu à un débat préparé par le reste du groupe qui aura constitué au préalable un dossier sur ce même sujet, à partir d'une sélection d'articles publiés dans la presse papier.

Méthodologie 2: Parlons peu mais parlons bien

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

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

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi 8h-9h30, amphi A (option art), salle 304 A (option design graphique)

Objectifs

Introduire aux aspects fondamentaux de la propriété intellectuelle et plus particulièrement à ceux de la propriété littéraire et artistique.

Proposer des outils méthodologiques vous permettant de perfectionner votre expression écrite et orale, afin de vous aider à dégager une problématique à partir d'un sujet donné, à structurer vos idées, à énoncer clairement un point de vue singulier, à présenter et à défendre votre travail devant un auditoire de façon convaincante.

Constituer tout au long de l'année un archivage raisonné des projets plastiques.

Contenu

Semestre 3

Sensibilisation à la propriété intellectuelle.

1. Distinction entre les différentes catégories de la propriété intellectuelle : propriété littéraire et artistique, propriété industrielle.
2. Propriété littéraire et artistique : droit d'auteur et droits voisins du droit d'auteur :
 - conditions de la protection,
 - bénéficiaires du droit d'auteur,
 - droits moraux et patrimoniaux,
 - exploitation des œuvres,
 - sociétés d'auteurs.

Semestre 4

Vous constituerez un archivage raisonné de vos réalisations plastiques.

Cet archivage peut être numérique, ou sous format papier.

Il a pour finalité de vous permettre de construire un argumentaire autour de votre

pratique, de clarifier vos intentions et de préciser vos références et influences.
Le cours consiste en des présentations orales de ces archivages, individuelles ou
croisées, pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

«DESIGN GRAPHIQUE: DES HISTOIRES»

Enseignant·e(s)

François Chastanet, Sébastien Dégeilh, Olivier Huz (+ Sébastien Morlighem)

Semestre(s) et option(s)

semestres 3 et 4 option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jedi 9h-11h (cours)

Jedi 11h-12h (présentations, tables rondes)

Objectifs

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

Contenu

À travers des présentations monographiques, historiques ou thématiques, ce cours sera l'occasion de se forger une culture de la discipline du design graphique et plus généralement de son inscription au sein du design et de l'art. Ce sera aussi le lieu des questionnements qui habitent aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture, l'art et les choses de la vie. En complément des lectures des enseignants, des présentations seront aussi assurées par les étudiant·es, dans le but de tester des formes de conférences et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée. Dans ce cadre, Sébastien Morlighem proposera ponctuellement des interventions sur l'histoire de la typographie.

Dans ce cadre, chaque étudiant·e sera amené·e à assurer des présentations orales articulées et appuyées sur une projection argumentée et référencée historiquement sur une thématique imposée, simulation d'une situation de conférence et de prise de parole en public.

1re partie — Sébastien Dégeilh du 30 septembre au 16 décembre 2021

Préhistoire du design graphique

À travers les figures historiques de metteurs et metteuses en forme de l'information visuelle que peuvent être scribes, copistes, imprimeurs et imprimeuses, secrétaires ou

enseignistes, ce cours propose une approche historique du signe, de l'image et des techniques qui s'y rattachent. Ce regard sur des pratiques aussi bien savantes que populaires a pour but de remettre en perspective les pratiques actuelles du design graphique et de dégager des problématiques transversales ou récurrentes.

2e partie — Olivier Huz du 6 janvier au 31 mars 2022

Le graphisme dans le champ élargi

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme Rosalind Krauss à l'endroit de la sculpture (in La sculpture dans le champ élargi publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le XXe siècle, à travers ses bouleversements en termes de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi, nous pourrions ré-évaluer la place du·de la designer graphique, comment celui-ci·elle a pu être influencé·e et aussi influencer l'histoire récente des formes et des discours, si nous envisageons le livre, et plus généralement tout objet graphique, comme la réunion indissociable du fond et de la forme.

3e partie — François Chastanet du 7 avril au 23 juin

Industrialisation, Métropoles, Identité visuelle

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

Analyse, écoute, spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Obligatoire pour :

- L'option design graphique semestres 3 à 6
- Danse année 1
- Musique

Ouvert à toutes les options : Musique, Danse, Art, Design, Design graphique toutes années confondues.

Crédit(s)

1 pour le 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.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant-e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

1 à 6, toutes options

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.

Fine Art in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option art

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 13h30 à 15h

Objectifs

To develop the student's confidence to communicate ideas about contemporary and modern Art in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about an artist (historical or contemporary) that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Additional content will be provided by myself; I will present examples from contemporary art and modern art history. Everyone must participate in order to have their credits!

Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Lundi de 11h à 12h30

Objectifs

To develop the student's confidence to communicate ideas about the world of Design in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about a designer that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Additional content will be provided by myself; I will present examples from contemporary Design and Design history. Everyone must participate in order to have their credits!

Graphic Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 15h à 16h30

Objectifs

To develop the student's confidence to communicate ideas about the world of Graphic Design in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about a designer that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Additional content will be provided by myself; I will present examples of contemporary Graphic Design and Graphic Design history. Everyone must participate in order to have their credits!

PHILOSOPHIE III : VISUALISER UN PROBLÈME

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener, avec Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

Crédit(s)

2 au sem 5, 1 au sem 6

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 8h-9h

Objectifs

S'exercer à une pensée aux prises avec les configurations problématiques. Étudier comment une telle pensée peut être à l'œuvre aussi bien en philosophie que dans les arts, en design et en design graphique. Expérimenter les manières de visualiser et de spatialiser les problèmes.

Contenu

Visualiser un problème, c'est d'abord spatialiser un problème, exposer un problème, le révéler ou le rendre visible. Ce qui motive les explorations à mener dans le cadre de ce cours ne coïncide pas avec la visualisation des données par le biais d'algorithmes et de bases de données, même si nous nous y intéresserons aussi. Un problème n'est pas une donnée. Un problème n'est pas toujours donné, il est à construire ou à reconfigurer. Construire un problème permet de sortir de faux problèmes, déplacer une perspective, inventer des détours, se détacher d'un simple état de choses, faire exploser les schémas cognitifs stéréotypés qui piègent la pensée et nous rendent bêtes. Qui cherche un problème n'a pas peur des zones de conflit. Chercher un problème, reconnaître qu'on s'y heurte, l'énoncer et le rendre visible, cela exige d'abandonner la logique du maître, gardien dispensateur des questions, des réponses et des solutions. Excédant ses usages méthodologiques et éducatifs, une philosophie du problème incite à mettre en jeu la différence non seulement entre questionner et problématiser, mais aussi entre savoir et penser. Un problème se configure à partir des éléments d'une situation ou à partir des connaissances existantes et stabilisées, de telle sorte qu'il les prive de leur évidence, les inquiète et les met en mouvement. Comment un problème apparaît-il en art, en design et en design graphique ? En quels agencements se construit-il et se

spatialise-t-il ? Comment contribue-t-il à générer des configurations sensibles de la pensée ? Comment se noue-t-il aux problèmes politiques, techniques, scientifiques et philosophiques ?

Images, arts et sociétés

Enseignant-e(s)

Natacha Détré

Semestre(s) et option(s)

5 et 6 toutes options

Crédit(s)

2 au semestre 5 et 1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h-16h

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'ouvrir la réflexion artistique aux multiples possibilités qu'offre la société en dehors du champ de l'art à proprement parler.

Contenu

L'une des qualités remarquables de l'art contemporain consiste à porter un regard critique, sensible, engagé, etc. sur tous les pans de la société qui l'entoure. Images, arts et sociétés propose une traversée de l'histoire de l'art et des images sous le prisme des disciplines scientifiques et des questions de société. Il s'agira de percer l'histoire sur plusieurs générations, plusieurs contextes, sorte d'archéologie thématique permettant de soulever les liens de contiguïtés et les ruptures qui jalonnent les époques sur des sujets en perpétuel mouvement. Nous observerons ces phénomènes à l'aune de nos regards actuels.

Méthodologie 3

Réunion de Famille : retour vers le Futur

Enseignant·e(s)

Dominique Barreau

Semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options — cours facultatif

Crédit(s)

Pas de crédits

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h00-20h00, une semaine sur deux en visioconférence

Objectifs

Comprendre comment on appréhende les connaissances culturelles, comment on se saisit de certaines d'entre elles et comment on les transforme pour les déplacer dans des contextes variés, sous différentes formes, via différents supports.
Être en capacité d'identifier et de désigner ces savoirs et leur action dans sa production plastique.

Contenu

L'édification d'un bagage culturel peut être méthodique et raisonnée, constituée d'éléments recherchés et sélectionnés en raison de la réponse pertinente qu'ils apportent à des spéculations, elle peut aussi incorporer des découvertes fortuites ou intuitives faites hors de tout contexte d'étude ou d'expérimentation.

Il s'agit dans ce cours de trouver des moyens de proposer une lecture objective de cette culture d'abord échafaudée selon une perspective subjective, dans le but de la partager avec différents individus lors de la présentation des projets plastiques dans des contextes de mise en espace ou de diplôme.

À partir d'exemples choisis, nous commencerons par observer les modes de circulation des savoirs, la façon dont certains d'entre eux peuvent être à l'origine de cheminements créateurs, et comment ces cheminements, inscrits dans des contextes différents, générés selon des partis pris différents, transforment et font évoluer ces sources premières, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes et à un nouveau point de vue

sur le monde.

Viendra ensuite pour chaque membre du groupe le temps de la réflexion autour de sa propre méthode de construction d'une relation raisonnée entre ce savoir subjectif et son incorporation dans la production plastique.

À chaque séance, vous présenterez un état des lieux de sa construction pour en évaluer la pertinence et la lisibilité.

Fine Art in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, Option art

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 11h à 12.30h

Objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary art. To develop the student's confidence to communicate ideas about contemporary Art in English.

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!

Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, Option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 16h30 à 18h

Objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary design

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!

Graphic Design in English

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, Option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 9h à 10h30

Objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary graphic design.

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!

AIRA

cycle 1

STUDIO URBAIN & CRISES : Espaces sous contraintes

Enseignant-e(s)

P. Grégoire et A. Saboor, professeurs
Interventions d'un-e professeur-e de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse

Semestre(s) et option(s)

3 à 10 toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

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

Présentation

Espaces sous contraintes porte sur les différents niveaux d'impacts et les conséquences que la crise sanitaire de la Covid-19 a induit dans nos relations sociales et nos pratiques quotidiennes, dans nos sphères privées et publiques, en 2020-2021.

Plus particulièrement elle traite de nos comportements contraints par les différents règlements ayant interdit l'espace urbain pendant de longs créneaux horaires.

À partir de nos expériences personnelles de la crise, ainsi que des observations faites de situations qui nous ont interrogé-es du fait de leurs modifications par la crise ; *Espaces sous contraintes* propose de travailler sur les nouvelles situations apparues durant celle-ci au sein de l'espace public inusité pendant que l'espace privé était sur-utilisé.

En se référant à certaines études urbaines, sociologiques et philosophiques, le projet pose la question des usages de l'urbain, de leurs mouvements et de leurs temporalités, leurs juxtapositions ou articulations, leurs concomitances ou leurs successions.

Longues, temporaires, furtives, répétitives... Nos pratiques, attachées à des temporalités plus ou moins distendues, constituent notre prisme d'étude, pour concevoir de nouveaux dispositifs permettant d'asseoir des pratiques spatiales avérées ou émergentes.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu pouvant bénéficier d'un toit. Dans l'espace domestique comme dans l'espace urbain, le vecteur temps est devenu le fil rouge de

nos pratiques et de nos relations, qu'elles se développent en présentiel comme en distanciel.

Selon Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, "la vie urbaine est une affaire de temporalités. Il est nécessaire de tenir compte de la chronobiologie spécifique aux humains et au vivant pour ménager un lieu". Il prend comme exemple le concept de chronotope, c'est-à-dire la manière dont une ville évolue dans le temps long et dans l'espace selon des rythmes quotidiens, hebdomadaires et saisonniers.

Article de la présentation de la table-ronde *Villes désirables ?* du cycle de conférences *Les formes de la ville* de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou du lundi 3 juin 2019.

Contexte particulier de l'étude

Le quartier de Bellefontaine du plan urbain conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis et les architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Contenu

Structuré en 2 séquences, le projet *Espaces sous contraintes* propose dans une première partie l'étude des modifications de nos pratiques de l'urbain et du domestique, puis dans une seconde la conception de projets améliorant les situations étudiées. Penser les temporalités de nos pratiques des espaces urbains et domestiques comme bases de conception et de réalisation d'"éléments" : espaces, objets, interfaces, prenant en compte les notions de temps d'usage, de vie...

À partir d'enquêtes-portraits de situations et d'habitant-e-s du quartier de Bellefontaine à Toulouse, il s'agit de concevoir des scénari et des projets visant l'amélioration de situations d'espaces publics ou domestiques, voire de celles mixant des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant-es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur...

Dans un deuxième temps, vous développez un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

Méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : appartements versus situations urbaines.
Travailler de manière collective et individuelle pour partager ressources et productions.
Approcher d'autres méthodologies de travail complémentaires de celles du design et de l'architecture.

Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant le partage voire l'hybridation des méthodologies et des connaissances.

Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible.

Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques.

Concevoir des projets centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2021 à avril 2022.

- octobre / décembre 2021 : réalisation d'enquêtes portraits à Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et de scénari.
- ½ journée d'études (1/2) : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études (2/2) : présentation des travaux des étudiant-es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse.

Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole, représentée par Mme Fanny Carvalho, chef de projet Renouvellement Urbain et Mr Aziz Ayyadi, chef de projet de Contrat de Ville.

Bailleur social Patrimoine Sa Languedocienne représenté par Mme Valérie Guiraud, Directrice adjointe location & patrimoine.

Les associations d'habitant-es "Parle avec elles", "Bel Arc en ciel", et d'autres.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>
- La revue Urbanités <https://www.revue-urbanites.fr>

- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020
- *The New Urban Crisis*, Richard Florida, 2017

Economat#1 : produire le mobilier de la cafétéria de l'isdaT

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyere & Jean-Marc Evezard avec les ateliers volumes et le Roselab.

Semestre(s) et option(s)

3, 5, 7, 9 option design, ouvert à design graphique et art. Nombre maximum de 10 étudiants, sur inscription en début d'année.

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Intensif pendant le mois de février 2022.

Objectifs

Savoir produire en groupe un aménagement cohérent pour la cafétéria de l'isdaT, en lien avec le cours Préparation à la vie professionnelle

Contenu

Comprendre les enjeux soulevés lors des approches distinctes menées par les étudiant.e.s de 2020/2021 afin de respecter leur travail et de le faire évoluer dans une forme définitive, représentative des diversités de l'école.

Cela sera l'occasion d'apprendre de préparer ensemble les différentes tâches : approvisionnement matériels, fichiers d'exécution pour des prototypes, exécuter des détails d'assemblage. Produire une documentation sur la démarche, cartographier les axes théoriques, s'organiser dans une œuvre commune et collective, imaginer une inauguration.

Une partie des tâches se fera en amont lors de rendez-vous certains mercredis entre octobre et décembre 2021.

PROJET PEINTURE MURALE – ONCOPOLE

Enseignant·e(s)

R. Larre et S. Bergala

Semestre(s) et option(s)

5 & 7, option art, sur candidature

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire, jeudi de 12h-14h et horaire sur place à déterminé au fur et à mesure et réalisation de la peinture murale en fin de projet

Objectifs

Le département d'hématologie de l'Oncopole, Institut universitaire du cancer de Toulouse, s'est engagé dans un projet avec l'isdaT qui a pour but de réaliser des œuvres in situ, au sein du service d'hématologie où des personnes sont admises pour des séjours de moyenne durée. L'ensemble des propositions, plutôt orienté vers la peinture murale, accompagnera le quotidien des patient·es comme du personnel.

La rencontre se situe comme un élément central de ce projet : celle d'un établissement hospitalier avec une école d'art, des étudiant·es du cursus long avec des élèves amateurs et amatrices, et la rencontre entre un milieu scolaire et professionnel.

Contenu

Comme souvent dans les contextes hospitaliers, l'espace du service est uniquement déterminé par des contraintes techniques. L'enjeu est d'amorcer une réflexion sur ce type d'espace habité et vécu, le soin ne doit pas y être uniquement une affaire de biologie et de technique, c'est aussi un accompagnement humain, et un environnement à vivre, d'autant qu'il s'agit souvent d'un moment difficile émotionnellement pour les personnes qui y séjournent.

Nous nourrirons nos réflexions d'exemples d'interventions d'artistes pensées et réalisées pour des espaces de vie collective. Les réalisations reposeront sur le travail du groupe tout en intégrant des propositions individuelles. Le groupe est constitué d'étudiant·es de l'option art, et des participant·es aux cours de pratiques amateurs.

Economat #2 : dessiner la cantine productive en économie circulaire

Enseignant-e(s)

L. Giorgino, H. Perez
interventions de l'atelier d'architecture et d'urbanisme Syvil

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, 7, 8, 9 option design et design graphique
Semestre 7 à 9 ouvert aux étudiants de la 3e année désireux de poursuivre le projet initié en année 2
Sur inscription

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h sem. paire

Objectifs

Affiner un scénario et livrer un cahier des charges dessiné de l'implantation d'une cantine à l'isdaT.
Formuler des propositions concrètes d'agencement pour une approche singulière d'une cantine soutenable
Concevoir l'aménagement d'un lieu de production en économie circulaire et des objets associés à son fonctionnement

Contenu

Au cours de l'année 2020-2021, les studios Design & Environnements et Communs ont initié un travail de prospection autour de l'implantation d'une cantine à l'isdaT.
Ce travail a permis de définir quelques grands principes qui guideront l'intégration de

cette cantine à l'école: proposer des repas équilibrés à moindre coût à partir de denrées alimentaires produites localement et de manière raisonnée, optimiser la consommation d'énergie et des ressources aux différents moment de la fabrication des préparations alimentaires (transport, transformation, consommation, nettoyage), soutenir une organisation coopérative du travail et une accessibilité au plus grand nombre.

Au fil des mois un scénario de fonctionnement s'est esquissé autour de l'idée de faire acheminer à l'école des repas préparés par une petite unité de production externalisée gérée par un restaurant coopératif toulousain.

Les contours de la zone d'implantation de cette nouvelle fonction dans le lieu ont été définis.

Les projets des étudiants ont contribué à formuler un ensemble de scénarios et de propositions prospectives prenant la forme d'objets articulés à des organisations pour limiter la consommation d'énergie lié aux services de cuisine/restauration (système de conservation sans électricité / maintien au chaud, maintien au frais), rendre visible et lisible le fonctionnement de la cantine, repenser des équipements pour favoriser la mobilité douce dans les modes d'acheminement des denrées non motorisés (vélo-cargo), concevoir des objets susceptibles de réinscrire les déchets alimentaires dans un nouveau cycle et de limiter le gaspillage, imaginer les supports permettant d'accompagner la transmission des informations.

Nous invitons cette année l'Atelier d'architecture et d'urbanisme SYVIL pour poursuivre avec nous ce volet pratique du programme de recherche Changer d'échelle sous la forme de 3 sessions de travail visant à scénariser, projeter et concevoir l'éco-système productif de la cantine de l'isdaT.

SYVIL pose un regard d'architectes-urbanistes transdisciplinaires, à l'écoute des besoins des acteurs de la ville productive, et entend mettre l'accent sur l'écologie des territoires, et la coexistence négociée des usagers.

A travers la présentation de quelques-uns de leurs projets, le collectif montrera comment ils travaillent à la construction de relations qualitatives entre espaces de vie, de production et de distribution.)

Il s'agira notamment de :

- dessiner précisément le scénario de fonctionnement de cette cantine: en se demandant comment la conception de l'espace de la cantine peut encourager l'évolution des comportements vers une attention plus aiguë au modes d'alimentation soutenables.
- penser en relation le stockage, les circulations, la cohabitation des différents usages et habitants du lieu.
- repérer, poursuivre et concrétiser des propositions issues du cahier d'idées esquissées l'année dernière

Microédition

Enseignant-e(s)

Christine Sibran et Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

3 à 6 toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :

Mardi 17h-19h (travail en collectif)

Mercredi 9h-12h (façonnage, impression)

Objectifs

Accompagner et soutenir les projets de microéditions. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication et maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'économie de l'atelier. Création d'un journal collectif

Contenu

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

Présentation et discussions autour des différents projets (édition d'artiste, archivage ou recherches documentaires).

— Relations dessin / texte / photo.

— Cohérence fond / forme.

— Fabrication d'une maquette, fabrication d'un journal collectif, édition d'affiches...

— Initiation aux outils d'impression et de façonnage.

— Étude de projets, faisabilité, budget.

— Rencontres, diffusions et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs, artistes, relieurs, imprimeurs, libraires...).

— Participation à des salons de microédition.

L'atelier sera parfois délocalisé à la bibliothèque des Abattoirs.

Atelier écriture

Enseignant·e(s)

Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9, 10 Art, ouvert à tout étudiant de toutes les options et années en fonction de ses disponibilités horaires

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire le vendredi de 13h à 15H

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.

L'approche

Groupe de réflexions et d'actions concrètes en milieu carcéral – quartier courte peine de la maison d'arrêt de Seysses

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 option art
7,8 option design et design graphique
(groupe de 10 étudiants) sur candidature

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

Créer les conditions d'une rencontre entre une dizaine d'étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignants et un groupe de détenus du quartier de courte peine de la prison de Seysses. D'un côté, une institution guidée par l'enseignement de l'art. De l'autre, un lieu de privation de liberté. Qu'en est-il réellement de la rencontre des deux, collectivement et individuellement ? Comment ne pas projeter ses fantasmes dans la rencontre sinon en proposant sans trop en attendre mais attentif aux sens de chacun des mots et des gestes ? Qu'est ce qui se joue entre ces deux mondes, entre des jeunes gens qui partagent pourtant le même âge ?

Contenu

L'atelier se déroule au quartier de courte peine de Seysses dans le cadre des activités culturelles qu'organise le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) auprès des détenus. Dans le cadre de ce partenariat, les perspectives demeurent l'accès aux détenus à une approche de la pratique plastique et de l'histoire de l'art et du design. Les séances sont élaborées au préalable collectivement à l'isdaT à partir de propositions, de discussions à la fois théoriques et pratiques, selon les contraintes qu'implique la prison. Il s'agit également de s'informer sur la condition carcérale sans en faire le sujet de l'atelier mais afin de ne pas venir totalement démunis. Pour l'année 2021-2022, l'Approche proposera entre autres une programmation visuelle et multimédia sur la

chaîne de télévision de la prison en collaboration avec Marion Tanyères (responsable des activités socioculturelles du SPIP). Sont prévues également une visite des détenus à l'isdaT, plusieurs interventions de la plateforme ressources du BBB centre d'art au sein de l'atelier.

Dans le Tout-monde (traces, créolisation, expériences en arts, avec Édouard Glissant)

Enseignant·e(s)

S. Bergala

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :
Mardi 10h-13h

Objectifs

À partir de la fréquentation de la pensée d'Édouard Glissant, ouvrir un champs de regards croisés, puis de recherche collective ouvert à des questions de formes, de langages, en art et en design(s) nourrie par un questionnement qui concerne le « Tout-monde ».

Contenu

Lectures et discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur.rice.s qui lui sont proches, pour aborder entre autres certains concepts : « Tout-monde », « Créolisation », « (Poétique de) la Relation », "transparence et opacité".

Il s'agit d'ouvrir des discussions et des champs de recherches collectifs, en rapport avec la pensée du « Tout-monde », un chantier inachevable mais qu'il faut avancer de manière urgente pour penser et questionner l'évolution des villes, l'espace commun, l'histoire collective, ou encore la mise en relation des langues et de leurs imaginaires.

Ce travail sert de socle à des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer les formes, les langages, des processus, en art et en design(s).

Des objets (au sens large) sont présentés et discutés pour aborder un large ensemble de pratiques à l'aune de la poétique de la Relation, des imaginaires du Tout-monde, et des phénomènes de « Créolisation» (à ne pas confondre avec l'étude de la créolité).

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

Tous semestres, toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mardi 12h-14h en semaine paire (selon calendrier)

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.

DANCE & MUSIC LAB

Enseignant·e(s)

Serge Provost, Felip Marti-Jufresa, Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

Tous semestres, toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire le mercredi de 20h à 23h/ 1fois par mois selon calendrier

Objectifs

LYRIQUE : Se permettre; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public » dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre.

D&M/L HLM est lui, hors les murs, un endroit de présentation totalement public. Un moment de vérification, de preuve pour l'étudiant performeur.

PÉRÉGRINATIONS PALÉOLITHIQUES

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré, en relation avec Carole Fritz et Gilles Tosello

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, ouvert à toutes les options Musique, Danse, Art, Design, Design Graphique.

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Séminaire préhistoire préparatoire au plateau média : mardi de 18h à 20h, au semestre d'été, en semaine impaire, en alternance avec le cours Analyse, écoute, spectacle vivant.
Dates des présentations publiques sur le plateau média : 13/10, 19/01, 16/02, 18/05

Objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image. Plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, traces archéologiques et témoignages anthropologiques des sociétés paléolithiques.

Contenu

Le terme de séminaire est imparfait ou incomplet pour définir ce projet, cependant sa racine latine signifiant semer correspond à la volonté de susciter un rapport dynamique à la mémoire dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homo sapiens.

De même, le mot préhistoire pêche en ce sens qu'il recouvre un champ extrêmement large bien que lacunaire et que les pratiques d'art pariétal par les chasseurs-cueilleurs se sont poursuivies jusqu'à une période récente, si on pense aux Sans du Drakensberg ou aux Aborigènes d'Australie.

L'intention n'est pas de servir un récapitulatif de tous les savoirs de ce domaine. Au cours de ces rencontres, il s'agira de partir d'un regard interdisciplinaire vecteur de notre sensibilité comme des différents savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Chaque plateau-média devrait avoir sa forme propre, la volonté première étant de faire partager un regard incisif et proliférant à partir d'images de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous cheminerons selon le rapport au désir et au besoin de concevoir des images plus qu'en suivant une progression chronologique et linéaire. Lecture synoptique et monographies de lieux archéologiques dialogueront avec les diverses hypothèses exposées. Faire découvrir des musiques, des danses, des rituels « de peuples premiers »

permettrait également d'avoir une approche par analogie.

Des intervenants seront choisis dans toutes les disciplines étudiant la préhistoire ou pas, en France ou ailleurs.

Le séminaire préparatoire aux plateaux médias débutera au semestre d'été. Les étudiant(e)s devront s'inscrire après le premier plateau-média prévu en octobre et pourront intervenir lors des rencontres suivantes en menant une part des entretiens ou en préparant une documentation papier ou audiovisuelle. Ce séminaire a également pour vocation de susciter une pratique plastique s'inscrivant dans le champ de la préhistoire et de l'anthropologie. Ces projets spécifiques pourront alors être développés en liaison avec les enseignants des autres disciplines.

L'équipe de base et partenaires

La définition des contenus et la coordination des rencontres seront proposées par Philippe Fauré en harmonie avec Carole Fritz et Gilles Tosello qui participeront à chacun des plateaux-médias.

Carole Fritz est préhistorienne et chercheuse au CNRS. Elle dirige le laboratoire TRACES, Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique (CREAP Cartailhac), à Toulouse. Depuis 2018, elle dirige les recherches scientifiques de l'opération archéologique nationale sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche). Elle a dirigé l'ouvrage L'Art de la Préhistoire aux éditions Citadelles et Mazenod.

Gilles Tosello est préhistorien, peintre, illustrateur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, chercheur associé au CREAP. Il a travaillé sur les grottes ornées du Tuc d'Audoubert et de Marsoulas. Il fait partie de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Par ailleurs, il en a réalisé le fac-similé. De nombreux ouvrages et expositions utilisent ses dessins et études. Il a lui-même publié plusieurs livres et participé à plusieurs films.

PLEXUS LAB

Enseignant·e(s)

D. Haudrechy, coordination artistique et pédagogique + directions des études et enseignant·es référent·es par options

Semestre(s) et option(s)

5 & 6, 7 & 8, pour l'options art; 7 & 8 pour les options design et design graphique (4 étudiant·es de chaque option), sur candidature
+ 4 étudiant·es en DNSPM musique classique & MAA + 4 en DE danse contemporaine & jazz

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h-22h sur le site Daurade + périodes de rencontre réparties sur l'année avec l'artiste invité

Objectifs

Permettre une rencontre privilégiée et une émulation entre les étudiant·es en art, en design, en design graphique, en musique classique, en musiques actuelles, en danse jazz et en danse contemporaine. Un lieu et un temps d'expérimentations et d'échanges mais aussi de partage de connaissances, d'influences et d'envies.

Le but de PLEXUS Lab est de faciliter le lien entre les étudiant·es des différentes disciplines, assurer une certaine fluidité dans le processus de création mais aussi de secouer et d'élargir au maximum la réflexion autour d'un projet commun en lien avec des artistes invités spécialistes d'une ou plusieurs disciplines.

Contenu

Volet « expérimentation »

- Projet d'improvisation ou d'écriture en duo pour toutes les disciplines afin de favoriser les échanges au maximum (« laboratoire tournant ») ;
- Projet autour d'un thème afin « d'aligner » toutes les disciplines (« laboratoire prisme ») ;
- Projet ouvert de recherche selon le programme de l'année, ou l'artiste invité (« laboratoire programmé »).

Volet « réflexion »

Décider ensemble d'un tronc commun

à toutes les disciplines telles que les cultures interdisciplinaires, la politique culturelle, la communication, le fonctionnement de l'élaboration d'un projet artistique ou encore comment organiser sa réflexion autour d'une idée nouvelle. Ce volet est accompagné d'un « parcours du spectateur ou de la spectatrice » pour permettre un échange entre les étudiant-es des différentes disciplines (ressenti, vision, mise en contexte, pertinence esthétique, etc.)

FÊTE DE LA LOGIQUE

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Événement public, tous semestres et options

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14 janvier 2022
9h-12h et 14h-20h

Objectifs

L'UNESCO a proclamé le 14 janvier Journée Mondiale de la Logique. En tant que recherche sur les principes du raisonnement, la logique naît comme un phénomène d'emblée disséminé et mondial. La logique mathématique moderne déborde le champ de la philosophie pour déployer ses implications dans la physique, la linguistique, l'informatique, l'économie ou les disciplines de l'ingénieur. Qu'en est-il des arts et du design ? La Fête de la logique explore la part de la logique, du concept, de la rationalité, du calcul, du programme, voire de la ruse, qui traversent les pratiques des arts et du design.

Contenu

« Les artistes conceptuels sont plus mystiques que rationalistes. Les jugements rationnels succèdent aux jugements rationnels. Les jugements illogiques amènent à une nouvelle expérience. L'art formel est essentiellement rationnel. Les pensées irrationnelles peuvent être suivies à la lettre et logiquement », écrit Sol LeWitt en 1969. Et deux ans plus tôt : « L'art conceptuel n'est pas nécessairement logique. La logique dans une œuvre ou une série d'œuvres reste un moyen : occasionnel et aussitôt détruit ». Célébrer la logique dans un lieu où l'on pratique les arts incite à imaginer des logiques autres que formelles ou mathématiques, des logiques occasionnelles, erratiques, accidentelles, fragiles et destructibles. Comment les arts se pensent-ils dans un monde imprégné d'algorithmes ? Comment contribuent-ils à leur critique, ainsi qu'à leurs usages inventifs et indisciplinés ?

Peut-on espérer, avec l'UNESCO, que la logique, qui fonde le dialogue rationnel, contribue à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle ? La logique est-elle une ressource pour tenir tête à la bêtise et à l'obscurantisme ? Haine de la pensée, haine de l'art, autoritarisme, xénophobie, cultes du rendement et de la performance, violence des rationalités répressives: de tels phénomènes ne déploient-ils pas à leur tour des logiques implacables ? Comment penser alors, avec les arts, ce qui noue la logique à l'acte

politique ? Fêter la logique conduit à bifurquer du formalisme pur pour penser à l'épreuve d'une logique des révoltes de notre temps.

Art cycle 1

Présence des enseignant·es **à l'usage des étudiant·es** **Années 2 et 3, option art**

- **Dominique Barreau**
lundi, mardi, jeudi
- **Jean-Pierre Castex**
jeudi, vendredi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- **Damien Airault (2), Natacha Détré (3)**
lundi
- **Françoise Gorla**
lundi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
jeudi, vendredi
- **Thomas Sipp / Gaelle Boucand**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Simon Bergala**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Grille des crédits

Années 2 et 3, option art

semestre 3	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4
Total	30

semestre 4	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4
Total	30

semestre 5	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	6
Bilan	4
Total	30

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

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

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

Semestres 3 et 4 Option ART – semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoires des arts D. Airault	Studio & other places L. Cathala	Portrait craché ! – sem. 3 La notte, la notte – sem. 4 T. Sipp	Réclame(s) F. Gorla – sem. 3 « Degré zéro » 1 Photographie	Economie de l'atelier J.-P. Castex – sem. 3
10h-11h					
11h-12h				Phallophories sem. 4	Economie de l'atelier J.-P. Castex
12h-13h					
13h-14h		Séminaire écriture Y. Caro selon calendrier	Español F. Martí Jufresa	Initiation image num. R. Lidereau 1 séance par gpe	Español F. Martí Jufresa
14h-15h					English A. Scrivener
15h-16h		Portrait craché ! – sem. 3 La notte, la notte – sem. 4 T. Sipp	Portrait craché ! – sem. 3 La notte, la notte – sem. 4 L. Lecointre ateliers pratiques en petits groupes selon calendrier	Studio / suivi L. Cathala	Economie de l'atelier J.-P. Castex – sem. 4
16h-17h					
17h-18h			L'Approche F. Cliquet		Bad Taste D. Coste, L. Proux sem. 4
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	Analyse écoute spectacle vivant (cours facultatif)	Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	
19h-20h					

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 3 et 4 Option ART – semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h		Méthodologie D. Barreau					
9h-10h	Histoires des arts D. Airault		Inscriptions F. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Réclame(s)	Économie de l'atelier J.-P. Castex		
10h-11h				Phallophories sem. 4			
11h-12h							
12h-13h							
13h-14h			Español F. Martí Jufresa	Initiation image num. R. Lidereau 1 séance par groupe			
14h-15h					English A. Scrivener		
15h-16h	Photographie « Degré zéro » 1 F. Goría	Studio & other places S. Bergala	L'Approche F. Cliquet	Économie de l'atelier J.-P. Castex sem. 4	Bad Taste D. Coste, L. Proux		
16h-17h							Studio en amphit
17h-18h							Bossu dans son armure 1 S. Holveck
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau		Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener			
19h-20h							

18h-20h
Analyse écoute
spectacle
vivant
(cours facult.)
sem. 3

Séminaire
Pérégrinations
Paléolithiques
sem. 4

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr
www.isdat.fr

Semestres 5 et 6 Option ART – semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème	
9h-10h				Réclame(s)	Studio / suivi L. Cathala
10h-11h		Vidéo État(s) d'Images T. Sipp	Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Phallophories sem. 5	
11h-12h					English A. Scrivener
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle selon calendrier				
13h-14h		Séminaire écriture Y. Caro selon calendrier	Español F. Martí Jufresa		Español F. Martí Jufresa
14h-15h					
15h-16h	Images, arts et sociétés N. Détré				
16h-17h				Studio / suivi L. Cathala	
17h-18h			L'Approche F. Cliquet	Déplacement J.-P. Castex – sem. 5	Déplacement J.-P. Castex
18h-19h					
19h-20h			Conférence selon calendrier	Réunion de famille D. Barreau	

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 5 et 6 Option ART – semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème		
9h-10h	Pictorediting F. Gorla	Tout-Monde S. Bergala	Inscriptions F. Cliquet, A. Samardžija S. Scrivener	Réclame(s)	Bossu dans son armure 2 S. Holveck	
10h-11h				Phallophories		
11h-12h						
12h-13h				Projet Oncopole R. Larre, S. Bergala		
13h-14h						
14h-15h	Images, arts et sociétés N. Détré	Bossu dans son armure 2 S. Holveck	L'Approche F. Cliquet	Studio & other conversations S. Bergala	Déplacement J.-P. Castex	
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h	Pictorediting F. Gorla	Microédition V. Vernet, C. Sibran	Studio & other conversations selon calendrier	Réunion de famille D. Barreau	Déplacement J.-P. Castex	
18h-19h						
19h-20h						

RÉCLAME(S)

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

Semestre(s) et option(s)

3 à 6, option art

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-10h

Objectifs

Travailler de façon inventive les formes et les conditions de présentation de travaux dans un temps donné et dans différents espaces – pouvant être restreints, circonstanciés, éphémères, donnés ou à fabriquer. Créer les conditions d'évaluation du travail des étudiant·es.

Contenu

Un espace-temps à inventer ensemble, un·e étudiant·e ou un groupe d'étudiant·es devant créer les conditions de présentation d'un travail. Il peut s'agir d'accrochages, éditions, conférences, performances, lectures, actions, projections, mise en espace, exposés, expositions pour interroger les conditions de perception du travail et structurer différentes formes de paroles de façon vivante et inventive.

N.B. :

- (Larousse) « un petit article inséré à titre onéreux dans un journal, une publication, faisant l'éloge du produit. »
- (CNRTL) « en fauconnerie, cri ou signal (parfois sifflet) pour rappeler un oiseau, le faire revenir au leurre ou sur le poing. »
- (Wikipédia) « La réclame désigne toute forme de publicité commerciale, ainsi nommée autrefois, c'est-à-dire avant l'émergence de la publicité moderne ... ».
- Publicité : du latin publicitas « état de ce qui est public ».
- « Reclaim the Streets (RTS) » selon le nom d'un groupe d'action directe apparu dans les années 1990, terme qui s'est rapidement propagé à travers le monde pour qualifier une forme de contestation ludique, « fêter / libérer la rue » pour lutter avec amusement

contre les privatisations multiples de l'espace public.

PHALLOPHORIES

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 & 4, option art

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 10h-12h

Objectifs

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

Contenu

Chaque semaine, les participant·es, étudiant·es et professeur·es, choisissent des contenus ou des « points » à étudier et à discuter en commun. Ces points, foyers de sens et de gestes, peuvent se présenter comme des écrits de tout genre, le travail d'un·e artiste ou une seule œuvre, une exposition, un film...

Les points peuvent aussi se rencontrer en dehors des préoccupations immédiates de chacun et se donner comme ce qui fait actualité ou pose question dans et pour le champ de l'art aujourd'hui. Une séance sera consacrée à l'étude d'un point qui pourra être présenté par un·e participant·e, un duo ou éventuellement un trio. S'il s'agit de la présentation d'une exposition ou d'une œuvre, les initiateurs de la proposition privilégieront celles dont ils auront fait l'expérience dans la situation réelle de leur apparition. Un calendrier des séances sera proposé une fois par mois pour le mois à venir. Une séance et son point pourront donner lieu à des rebondissements et à des chamboulements consécutifs du calendrier, qui aura la grâce d'être souple.

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

Ralph Waldo Emerson

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 5, 6, 9, 10 toutes options, ouvert aux autres années et aux diplômés

Crédit(s)

1

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

VIDÉO : PORTRAIT CRACHÉ !

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Lény Lecointre, Gaelle Boucand

Semestre(s) et option(s)

3, option Art

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 14h à 18h (semaines paires : cours avec Thomas Sipp/Gaelle Boucand)
Mercredi de 9h à 12h (semaines paires: cours avec Thomas Sipp/ Gaelle Boucand)
+ 6 mercredis 14h-18h (semaines paires: ateliers pratiques avec Lény Lecointre)

Objectifs

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

Contenu

Portrait-robot, portrait en pied, de face, de profil, de trois-quart, portrait de groupe, portrait de famille, portrait d'un inconnu, portraits d'anonymes, portraits de femmes et d'hommes illustres, portrait à charge, autoportrait, l'Il be your mirror, portrait de l'artiste en jeune homme, portrait de l'artiste en jeune chien, 24 heures d'une femme ordinaire, 24 portraits de Alain Cavalier, portraits du Fayoum, , Portrait of Jason, Jeanne Dielman 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Sans toit ni loi, General Idi Amin Dada, Zidane, un portrait du XXIème siècle, Dear stranger..., M, I'm not there.

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

Du portrait à l'autoportrait, de la peinture à la photographie, de la littérature au cinéma, en déroulant un fil analogique et associatif, nous explorerons ces questions, avec pour compagnons de route August Sander, Rineke Dijkstra, Thomas Struth, Alain Cavalier,

Tacita Dean, Ralph Eugene Meatyard, Claude Cahun, Cindy Sherman, Agnès Varda, Urs Lüthi, Michel Journiac, Gillian Wearing, Shirley Clarke, Todd Haynes, Yolande Zauberman, Shizuka Yokomizo, etc.

VIDEO: La notte la notte

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

4

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

mardi de 14h à 18h (semaines paires: cours avec Thomas Sipp)
mercredi de 9h à 12h (semaines paires: cours avec Thomas Sipp)
+ 6 mercredis 14h-18h (semaines paires: ateliers pratiques avec Lény Lecointre)

Objectifs

À travers des projections, des lectures, des analyses d'images, repérer et comprendre les dispositifs mis en œuvre par les artistes et les cinéastes pour montrer leur vision de la nuit; s'en inspirer pour faire une courte vidéo (moins de 3 minutes) donnant forme à votre propre nuit de cinéma. Un travail actif est demandé en dehors des cours (repérages, recherches...)

Contenu

Depuis les débuts du cinéma, la nuit est peuplée par des personnages qui incarnent le mal ; l'expressionnisme allemand et le film noir sont hantés par des êtres déçus ou égarés; dans le film d'horreur, vampires et morts vivants, qui ont franchi les marges de l'humanité, constituent des expressions paroxystiques de la nuit. Mais la nuit au cinéma peut aussi être propice à l'expression des désirs et des fantasmes; ou porter aux dérives urbaines, permettant des rencontres impromptues. Enfin la nuit est éminemment cinématographique car elle bouleverse la perception, transforme la réalité et métamorphose les paysages ; on devine plus qu'on ne voit. Et vous, quelle est votre nuit de cinéma ?

Filmographie sélective :

After Hours, Martin Scorsese, 1985

Règlement de comptes (The Big Heat), Fritz Lang, 1953

Élégie de la traversée, Alexandre Sokourov, 2001

Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999
Häxan, La Sorcellerie à travers les âges, Benjamin Christensen, 1922
Histoire d'un crime, Ferdinand Zecca, 1901
Jack l'éventreur (The Lodger), John Brahm, 1944
Loulou, La boîte de Pandore, Georg Wilhelm Pabst, 1929
La notte, Michelangelo Antonioni, 1961
M, Yolande Zauberman, 2018
Night On Earth, Jim Jarmusch, 1991
Shadows, John Cassavetes, 1959
The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
The Walking Dead (série), Frank Darabont et Robert Kirkman, 2010

ECONOMIE DE L'ATELIER 1 POUR UN ATELIER POSSIBLE

Enseignant·e(s)

JP Castex. en relation avec les responsables d'ateliers dédiés aux pratiques du volume.

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 option art

Crédit(s)

3, en commun avec le cours Bossu dans son armure 1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-12h et vendredi 9h-12h

Objectifs

Se familiariser avec les cultures propres aux pratiques du volume et de l'espace.

Contenu

Vous appréhendez la grammaire de l'objet : volume, formes et matières en vous référant à des exemples de pratiques du volume et de l'espace. L'enjeu est de dégager des lignes directrices de sorte que l'atelier puisse être le lieu où l'acte et la matière se cristallisent en une forme qui fait sens.

A partir d'une relecture de votre "document" de fin de première année, vous définirez un programme d'action. Des temps seront consacrés au travail en atelier en relation avec les assistants d'enseignement. Vous veillerez, par des notes écrites et des croquis, à leur faire part de vos intentions.

Des séances de mise en place des objets produits vous permettront d'en avoir une approche critique.

Tout au long de votre parcours, vous construirez un document papier et numérique qui rendra compte de votre progression et de vos appuis (textes, croquis, photographies, références).

ÉCONOMIE DE L'ATELIER 2 POUR UNE MISE EN QUESTION DE L'ATELIER

Enseignant·e(s)

JP Castex

Semestre(s) et option(s)

4

Crédit(s)

3, en commun avec le cours Bossu dans son armure 1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h et vendredi 9h-12h

Objectifs

Ouvrir à des pratiques de l'espace diversifiées.

Penser les gestes artistiques en relation avec vos choix initiaux de déplacement de votre atelier.

Construire les éléments qui feront trace de votre activité.

Contenu

Un déplacement à Gruissan, des visites et des rencontres seront préalables à ce cours.

Le L.A.C. (lieu d'art contemporain à Sigean).

Les salins de l'île saint Martin de Gruissan.

Une association de protection de la nature et des espaces de vie.

L'atelier sera pris dans son sens large et admettra toutes les possibilités de déplacement.

Il sera le lieu à partir duquel s'expérimente et s'accomplit votre programme.

Vous envisagerez les formes d'un objet situé.

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

Vous communiquerez en début de session un cours texte « intentions et programme ».

Tout au long de votre parcours, vous construirez un document (images, textes, maquettes, objets) qui rendra compte de votre progression.

BOSSU DANS SON ARMURE* 1

VOLUME / INSTALLATION / ECRITURE

Enseignant·e(s)

S. Holveck

Semestre(s) et option(s)

3 et 4

Crédit(s)

3, en commun avec les cours Économie de l'atelier 1 et 2

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :

Mardi 10h-13h (cours collectif)

Mercredi 16h-18h (suivi de projet ou temps collectif)

Mercredi 9h-13h / 14h-16h (suivi de projet)

Jeudi & vendredi 14h-18h (suivi de projet)

Objectifs

- Développement de la pratique expérimentale du volume en atelier.
- Acquisition d'un savoir-faire en relation étroite avec les pôles techniques moulage/modelage, menuiserie et métal.
- Réflexion autour des questions liées à la spatialisation et à l'agencement des travaux.
- Élaboration d'un vocabulaire/langage permettant de mettre en mots l'expérience sensible des formes par le biais d'exercices d'écriture.
- Réflexion sur des pratiques d'artistes liées à la sculpture et à l'installation au XXème et XXIème siècle.

Contenu

Dans ce cours, il vous sera demandé de produire une nouvelle pièce pour chaque séance (toutes les deux semaines). Cette proposition de « réalisations pressées » est à prendre comme un jeu qui vous amènera à être en tension constante avec l'expérimentation et à mettre rapidement vos idées à l'épreuve de la résistance des matériaux. Nous aborderons des notions inhérentes à la sculpture telles que la matière, les gestes, les techniques et les formats tout comme la notion « d'invite sensible » des médiums (perméables, souples, élastiques, organiques, liquides, chauds, etc.) afin de développer une appréhension haptique de la sculpture.

Vous élaborerez ainsi un corpus de formes fourni et varié permettant d'établir progressivement un langage formel à travers lequel vous pourrez émettre les premières hypothèses d'un champ de recherche propre à chacun-e.

En vue de vous faire travailler les questions spatiales liées à l'installation, nous organiserons régulièrement des temps d'accrochages informels, lors desquels nous serons attentifs à jouer de l'acoustique, de la luminosité et du climat de l'espace qui entoure les formes, à organiser les accidents, à repérer ou provoquer des tensions entre les œuvres. Je vous proposerai d'avoir recours à des médiums qui occupent vite l'espace et mettent à l'épreuve l'implication du corps dans sa relation aux gestes, aux formes, à l'espace et au temps (sable, craie, tissus, cordes, fumigènes, eau, parfum etc.). Je vous encouragerai également à organiser des expositions ou des interventions hors des murs de l'école (appartement, jardin, etc.) afin de confronter les pièces à des espaces chargés d'une identité propre.

D'autre part, par le biais de prise de note régulière, vous écrirez sur votre propre travail ainsi que sur le travail des autres étudiant-e-s du cours. Vous exercerez ainsi vos capacités d'expression des ressentis plastiques propices à une théorisation singulière et habitée du travail.

Enfin, nous regarderons ensemble le travail d'artistes inscrits dans le champ de la sculpture et de l'installation comme Isa Genzken, Marc Camille Chaimowicz, Katinka Bock, Jimmie Durham, Kai Althoff, Paul Mccarthy, Mike Kelley ou Mark Manders mais également le travail de jeunes artistes comme Anne Bourse, Rosa Joly et Marie Bette. En entreprenant ce processus de travail, chaque étudiant-e établit une relation avec l'histoire de l'art, en s'appropriant des modèles, syntaxes et techniques. Plus cette relation est consciente, plus il devient possible de l'imaginer comme un dialogue qui s'engage dans des directions multiples en cultivant par ce biais la précision du regard sur son propre travail.

*Jeanne Darc, Nathalie Quintane, édition P.O.L, 1998

Photographie « degré zéro » (1)

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

(en relation avec les responsables des ateliers photographiques : Rémy Lidereau, NN et Christine Sibran)

Semestre(s) et option(s)

3 option art

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h-17h semaine impaire

Jeudi 10h-13h semaine paire

Objectifs

Penser la photographie en relation avec d'autres pratiques.

Élaborer son propre vocabulaire photographique.

Approfondir la connaissance des outils photographiques et initiation technique dans les lieux dédiés à la photographie de l'école (studio, labo, tirage).

Questionner les dispositifs de construction des images contemporaines.

Contenu

« J'avais déjà commencé à travailler à mes Prototype Works, et l'approche de Ruscha, à travers ses Twentysix Gasoline Stations me parut valider ce à quoi j'aspirais personnellement — une photographie « degré zéro ». À la suite de Lewis Baltz nous explorerons cette année les caractéristiques d'une photographie "degré zéro". Faut-il chercher dans la banalité des sujets ? Photographier les zones périphériques, les entrepôts industriels et les lotissements ? Les rebuts ? Faut-il prendre le contre-pied de certaines notions comme "l'instant décisif" ? Est-ce un engagement ? Est-ce le signe d'une sorte de résignation, de difficulté, de désenchantement, d'une fatigue de la représentation et des images ? Doit-on y voir l'influence du cinéma d'Antonioni ou de Godard ? Faut-il entendre Jorge Luis Borges imaginant écrire un livre non pas dans le style de quelqu'un d'autre mais dans le style de n'importe qui ? Fuir le romantisme, toute fioriture, toute forme de style et d'affirmation de l'égo ? Existe-t-il une piste historique passant par les photographes de la New Topographics, par les biffures de Thomas Barrow, par les Landscapes for the Homeless d'Anthony Hernandez ou même la

série Underfoot d'Irving Penn ? Et la technique dans tout ça ? Quels appareils utiliser ? Rudimentaires ? Des sténopés, des Holga, des Lubitel, des instamatics ou des téléphones portables ? N'est-ce pas l'attention au médium, la conscience de ses possibilités qui nous conduira au degré zéro ?

Photographie « degré zéro » (2)

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

4, option art

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h-17h semaine impaire

Objectifs

Penser la photographie en relation avec d'autres pratiques.

Élaborer son propre vocabulaire photographique.

Approfondir la connaissance des outils photographiques et utilisation des lieux dédiés à la photographie dans l'école (studio, labo, tirage).

Questionner les dispositifs de construction des images contemporaines.

Lecture d'images.

Contenu

« Il pourrait être utile de penser la photographie comme un espace profond et étroit entre le roman et le film ». Lewis Baltz est un expérimentateur. Comment chercher avec lui à voir la photographie autrement ?

Doit-on suivre Roland Barthes et aborder cette photographie comme un degré zéro de l'écriture ? Détachement ? Neutralité ? Est-ce de style dont il est question ? Doit-on pour photographier apposer un cadre sur une situation préexistante sans avoir pour but de l'interpréter ? Un prolongement ou un avatar du ready-made ? Une photographie pauvre, sans distinction ? Pas de point de vue donc ? La photographie "degré zéro" est-elle davantage anthropologique que critique ? Le document photographique idéal se signale-t-il par l'absence d'auteur et d'art ? Et la notion d'entropie, retour à un degré zéro ? Mais ce degré zéro du style ne s'accompagne-t-il pas d'une nouvelle forme de sublimation ? Existe-t-il une piste historique passant par une promenade de Robert Smithson, par les documents de Jacob Riis, les Variables Pieces de Douglas Huebler ou même les Objets de grève de Jean-Luc Moulène ? Serons-nous alors des Anti-photographes selon le terme utilisé par Nancy Foote pour désigner Bernd et Hilla Becher, Eleanor Antin, Vito Acconci ? Ed Ruscha pourrait-il encore aujourd'hui annoncer la mort de la photographie

en tant qu'art ?

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION / CRISES DES REPRÉSENTATIONS

Enseignant·e(s)

D. Coste, L. Proux

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, 7 & 8 option art

Crédit(s)

3

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.

STUDIO & OTHER PLACES

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala & Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 & 4, option art

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :

- Mardi de 14h à 16h, suivi de projet 16h-19h
- Mercredi 14h-16h30

Semaine paire :

- Mardi de 9h à 13h, suivi de projet
- Jeudi 14h-17h et vendredi 9h-12h

Objectifs

- Explorer le champ graphique et pictural, ainsi que ses possibles extensions — spatiales, imprimées, numériques, performatives, etc.
- Développer et affirmer une pratique.
- Questionner les lieux de la pratique en relation avec ceux de son exposition ou publication.

Contenu

Les pratiques artistiques seront interrogées à partir des lieux où elles s'organisent, les lieux de fabrication et de pensée et les lieux où ces pratiques peuvent devenir publiques. Ces différents espace-temps seront questionnés à partir d'objets textuels, sonores, filmés où les artistes questionnent leur relation aux espaces dans/avec lesquels ils travaillent. Des allers-retours seront observés, entre ces échanges et les pratiques des étudiant.e.s.

Laurence Cathala : L'atelier sera structuré autour d'un temps commun et collectif de « travail à la table » le mardi matin et d'un suivi des pratiques par ailleurs.

On s'appuiera sur une analyse de Roland Barthes parlant d'écriture à travers « la notatio », à savoir la pratique de noter, et « l'écriture longue », à savoir celle de l'œuvre.

Simon Bergala : Le groupe se réunira le mardi après-midi, dans l'atelier ou en amphi pour des temps collectifs. La fin de journée sera consacrée au suivi des projets. Le mercredi nous nous réunirons en amphi pour des séances communes avec "Studio & other Discussions" et selon les semaines avec "Peinture Zombie". Nous discuterons de travaux et paroles d'artistes, de pratiques de peintures, d'assemblages, ou encore de l'espace et du langage comme lieu du travail. Nous approcherons chaque pratique artistique par la relation spécifique qu'elle noue avec le réel plutôt que par des catégories générales.

Inscriptions

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet et Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 à 6 option art

Crédit(s)

3 aux semestre s3, et 5
1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-12h :

- Semaine impaire pour semestre 3 et 4
- Hebdomadaire pour le semestre 5 et 6

Objectifs

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

Contenu

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

Ces questions, abordées entre les perspectives de l'art et de la philosophie, nous les mettrons à l'épreuve d'une production soutenue de formes sensibles, quels que soient les médiums. Nous proposerons une collaboration avec le Lycée polyvalent Joseph

Galliéni de Toulouse dans la perspective d'intervenir collectivement dans les camions remorques dont cet établissement dispose pour son enseignement de la conduite de poids lourds. Ce travail ouvrira une réflexion sur notre inscription vis à vis notamment de l'apport de l'art conceptuel : processus, rencontre, appropriation, intervention, idéologie, institution, critique.

Initiation technique à l'image numérique

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau / Salle 305 / Laboratoire de photographie numérique

Semestre(s) et option(s)

3, toutes options

Crédit(s)

Inclus dans les crédits d'assiduité

Jour(s) et heure(s)

1 séance de 2h par groupe. Dates et heures précisées ultérieurement.

Art et design graphique : semaine 40

Design : calendrier à préciser avec Jean-Marc Evezard

Objectifs

Initiation destinée aux étudiants de 2ème année afin de poser les bases techniques de l'image numérique. Tous les étudiants utilisent l'image numérique (photographique ou non), que ce soit dans un but artistique ou de documentation.

Contenu

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition
Présentation des différents papiers disponibles

Scans de transparents/documents
Résolution d'image : écran / impression

Profils colorimétriques
Calibration d'écrans
Configuration colorimétrique de la suite adobe

Présentation de Bridge
Réalisation de planche contact
Développement d'image : Camera Raw via Bridge

Configuration de photoshop
Taille de l'image

Recadrage
Système de calque (courbes, niveaux, etc...)
Images dynamique
Masque de fusion
Accentuation

Envoyer des images par internet
Capture d'écran grand format

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.

VIDÉO: États d'image(s)

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Olivier Dollinger, Gaelle Boucand

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 et 6

Crédit(s)

3 au semestre 5

1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 9h à 12h (semaines paires : Thomas Sipp/Gaelle Boucand ; semaines impaires: Olivier Dollinger)

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'autres moments, 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.

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

DEPLACEMENT

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6 option art, en relation avec le cours Préparation à la vie professionnelle

Crédit(s)

3 au semestre 5

1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Semestre 5 : jeudi 14h-18h et vendredi 14h-18h

Semestre 6 : jeudi 9h-12h et vendredi 14h-18h.

Objectifs

Rendre compte du processus d'un travail de création en relation avec la revue en ligne POINT CONTEMPORAIN.

Répondre aux conditions d'une manifestation artistique dans un espace public en relation avec le MUSÉE DES AUGUSTINS et dans les espaces communs (rez-de chaussée) de l'établissement de l'isdaT 5 QUAI DE LA DAURADE;

Contenu

Des rencontres sont prévues avec les membres fondateurs de la revue Point Contemporain, Valérie Toubas et Daniel Guionnet (novembre et avril). Emilie Micouleau et Claire Ponselle assurent un lien continu avec le Musée et participent aux différents moments de vos recherches.

En considérant les formes de l'installation, de la sculpture, de la performance, ou d'éléments

empruntés aux lieux et déplacés vous questionnez les formes pré-conçues pour une proposition individuelle ou collective.

Pour rendre viable cette proposition, nous nous tiendrons à un certain nombre de principes élémentaires communs: _ champ opératoire limité. _ dates de la manifestation communes, (3 ou 4 semaines courant avril) _ respecter les normes de sécurité en vigueur.

Différentes phases jalonnent votre parcours: _ étude du lieu et prise de notes (emprunts). _ notes d'intentions, références, croquis (fin décembre). _ plans, épures, croquis, maquettes, devis.- réalisation des pièces. _ montage de l'exposition. _

conception et fabrication des objets de médiation qui permettront une lisibilité de vos intentions (cartel, cartons d'invitation, affiches, publications).

Bossu dans son armure* 2

INSTALLATION / ECRITURE / VOLUME

Enseignant·e(s)

S. Holveck

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6

Crédit(s)

3 au semestre 5

1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire

- Mardi 14h-17h (cours collectif)
- Vendredi 9h-11h (suivi de projet ou temps collectif)
- Mercredi 9h-13h / 14h-16h (suivi de projet)
- Jeudi & vendredi 14h-18h (suivi de projet)

Semestre 6 :

- Jeudi 9h-12h
- Vendredi 14h-18h

Objectifs

Développement de la pratique expérimentale du volume en atelier. Acquisition d'un savoir-faire en relation étroite avec les pôles techniques moulage/modelage, menuiserie et métal. Réflexion autour des questions liées à la spatialisation et à l'agencement des travaux en vue du DNA. Élaboration d'un vocabulaire/langage permettant de mettre en mots l'expérience sensible des formes par le biais d'exercices d'écriture. Réflexion sur des pratiques d'artistes liées à la sculpture et à l'installation au XXème et XXIème siècle.

Contenu

Dans ce studio, il vous sera demandé de produire une nouvelle pièce pour chaque séance (toutes les deux semaines). Ce rythme soutenu, vous permettra de chercher une synchronicité entre le travail théorique et la réalité physique des matériaux, des gestes, des techniques et des formats. Il s'agira d'être en tension constante avec l'expérimentation, de développer votre connaissance par la matière en atelier ainsi que dans les pôles techniques de l'école. Cela participera à construire un corpus de pièces issues d'expérimentations variées qui révéleront les aspects singuliers de votre regard et

la spécificité de votre positionnement. Nous travaillerons également l'articulation des sculptures entre elles par le biais d'accrochages informels, afin d'observer comment les formes sont intimement liées à l'espace qui les accueille, comment elles y résistent, s'y maintiennent, s'y dissolvent et le transforment. Nous utiliserons les espaces vides que nous trouverons au sein de l'école ou en dehors et observerons leurs propriétés architecturales en vue de repérer des paramètres d'installation qui suggèrent parfois même la matière première des formes à venir. Lors de ces accrochages, nous prendrons des temps de discussion collective afin que vous puissiez énoncer l'expérience du geste et échanger sur la part d'intention, de conduite ou d'automatisme et distinguer ce qu'il y a d'évidence, de pré acquis ou d'impondérable par un travail de verbalisation et de mise en perspective collective du travail. Nous nous appuyons sur le travail d'artistes dont la pratique est liée à des questions de sculpture et d'installation, comme Katinka Bock, Marc Camille Chaimowicz, Jimmie Durham, Kai Althoff, Paul McCarthy, Mike Kelley ou Mark Manders. Enfin, nous organiserons des ateliers d'écriture pour rendre intelligible ce qui advient et faire émerger votre langage propre. Nous nous appuyons sur la lecture d'entretiens d'artistes, comme Isa Genzken ou Carol Rama, dont le langage est à la fois direct, simple, perméable et poétique. Cette méthode de travail est envisagée comme un mouvement continu, entre écriture, réalisation plastique et installation : un processus dans lequel la réceptivité et l'attention se confondent avec la pensée et l'expression.

*Jeanne Darc, Nathalie Quintane, édition P.O.L, 1998

Images parlées

Enseignant-e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option art

Par petits groupes, les inscriptions à l'atelier se font le lundi dans le cours de photo.

Crédit(s)

3 au sem 5, 1 au sem 6 (crédits en commun avec les cours Picturediting)

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-19h semaine paire

Objectifs

Articuler la parole et l'image

Connaissance des formes d'écriture contemporaines

Initiation à l'écriture de textes non rédigés

Fabrication d'images destinées à être manipulées

Construction de formes permettant d'associer sons et images dans un espace et une durée (diaporama, conférence, film papier, jeux, lectures performées...)

Contenu

Cet atelier continue la fabrique des images en les parlant. C'est l'écriture mais aussi et surtout la voix qui est sollicitée, c'est-à-dire l'engagement physique. La prise de parole succède à la prise de vue dans un renversement. Double lecture du texte et de l'image. Nous travaillerons avec des images fixes, des photographies, mises en mouvement par des manipulations physiques ou numériques et promues à la temporalité par notre propre souffle et nos rythmes corporels. "On lit une image fixe en laissant monter les mots à l'intérieur." dit Jean-Luc Moulène. Entre les textes et les images, nous nous entraînerons aux disjonctions et répondrons à l'appel des hors champs.

Il s'agit de construire des formes de présentation publique des photographies qui implique la présence d'un lecteur ou bonimenteur qui peut aussi être projectionniste, bateleur ou manipulateur.

Picturediting

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

5 et 6 option art

Crédit(s)

3 au sem 5, 1 au sem 6 (crédits en commun avec les cours Images parlées)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-13h et 17h-20h semaine impaire

Objectifs

Développer une méthode de travail visant à organiser le flux d'images produites, en séquences d'images significatives.

Savoir placer et déplacer les images au sein d'ensembles hétérogènes.

Connaissance des montages d'images élaborés au XXe siècle. Analyse des enjeux contemporains (Valérie Jouve, Jean-Luc Moulène, Wolfgang Tillmans, Gerhard Richter, John Baldessari, Roy Arden...).

Contenu

« Picturediting » est un espace et un temps de montage des images entre elles dans l'espace réel. Mise en espace ou mise en durée, chaque lundi nous investirons un lieu d'exposition.

Ce cours s'attachera donc à produire et à analyser les déplacements de sens opérés par les rapprochements d'images et à construire des formes de présentation publiques.

À partir de la réalisation de « documents », nous tenterons dans un second temps, de restituer sur papier ou sur écran, l'espace physique et mental induit par ces expériences collectives.

Comment passer d'une image « hors format » donnant la prépondérance à l'écran et circulant à l'intérieur de réseaux d'échanges (blogs, flickr...), à l'image physique (Picture selon W.J.T. Mitchell) montrée au sein des montages que constituent l'exposition, la projection ou la mise en page ? Comment articuler son travail avec celui des autres ?

Dans chaque espace d'exposition investi le temps du cours, les « fabricateurs » seront aussi les « regardeurs ». Le passage d'un état à l'autre s'effectuant à travers d'innombrables gestes mis en pratique dans l'espace partagé : porter, dérouler, marcher, soulever, plaquer, reculer, redresser, clouer, écartier, lever... et regarder, oui, mais « regarder avec ». Car pour que chaque photo trouve sa place, pour les articuler, créer des différentiels et des rapports de surfaces, agencer les supports et les lumières de manière à mettre en mouvement les possibilités du sens, chacun devra "lâcher" ses propres images, s'en déprendre et trouver une place avec les autres, pour entrer dans un processus combinatoire.

Chaque lundi, le « cours » devient une « situation d'exposition collective ».

STUDIO & OTHER CONVERSATIONS

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala & Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 & 6 option art

Crédit(s)

3 au semestre 5

1 au semestre 6

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire : mercredi de 14h à 18h, suivi de projet mercredi de 9h30 à 13h

Semaine paire : mercredi de 14h à 18h, suivi de projet jeudi 14h-17h et vendredi 9h-12h

Objectifs

- Explorer le champ graphique et pictural, ainsi que ses possibles extensions — spatiales, imprimées, numériques, performatives, etc.
- Développer et affirmer une pratique.
- Bâtir une réflexion sur les pratiques et paroles des artistes, observer les situations où elles se déploient et entrent en relation avec d'autres.

Contenu

Les conversations — entre pièces, gestes, artistes et leurs interlocuteurs — seront questionnées à partir d'objets textuels, sonores, filmés où les artistes ont la parole et où celle-ci porte leur pratique et leur relation à l'art et au monde. Des allers-retours seront observés, entre ces échanges et les pratiques des étudiant·es, et entre les différents espaces où ces pratiques s'organisent, se construisent et se montrent ou se publient.

Laurence Cathala : L'atelier sera structuré autour d'un temps commun et collectif de « travail à la table » le mercredi après-midi et d'un suivi des pratiques par ailleurs.

Dans cette idée de conversations, différentes relations à l'autre et aux autres seront abordées, en questionnant les processus imaginaires et une part « d'introversión » voire d'écriture secrète, et une part « d'extraversión » pouvant impliquer des collaborations, des processus d'enquête ou d'immersion, de travail sous couverture ou d'anonymat.

Simon Bergala : Après la matinée consacrée au suivi de vos pratiques nous nous réunirons en amphí l'après-midi pour des séances communes avec "Studio & other

Places” et selon les semaines avec “Peinture Zombie”. Ce temps pourra être prolongé de discussions collectives dans les ateliers. Nous discuterons de travaux et paroles d’artistes, de pratiques de peintures, d’assemblages, ou encore de l’espace et du langage comme lieu du travail. Nous approcherons chaque pratique artistique par la relation spécifique qu’elle noue avec le réel plutôt que par des catégories générales.

Espèces en voie d'édition / Initiation technique à InDesign / Réalisation de portfolios et éditions

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau / Salle 305 / Laboratoire de photographie numérique

Semestre(s) et option(s)

5, option art

Crédit(s)

Inclus dans les crédits d'assiduité

Jour(s) et heure(s)

2 séances de 2h par groupe. Dates et heures précisées ultérieurement.

1re séance en octobre, semaine 42 : initiation i InDesign

2e séance en décembre, semaine 50 : réalisation d'un portfolio

Objectifs

Initiation destinée aux étudiants de 3ème année Art afin de poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin qu'ils puissent être efficaces dans la réalisation technique et graphique. Chaque étudiant réalisera son portfolio à partir des travaux réalisés en seconde année. Il devra apporter lors de cette séance toute la documentation photographique et rédactionnelle, nécessaire et préalable à la réalisation de cette édition.

Contenu

Séance 1 : Initiation destinée aux étudiants de 3ème année Art afin de poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin qu'ils puissent être efficaces dans la réalisation technique et graphique.

Séance 2 : Chaque étudiant réalisera son portfolio à partir des travaux réalisés en seconde année. Il devra apporter lors de cette séance toute la documentation photographique et rédactionnelle, nécessaire et préalable à la réalisation de cette édition.

Assemblages et préparation des visuels de documentations

Scans de transparents/documents

Résolution d'image

Rappel colorimétriques

Présentation d'InDesign

Blocs texte et images

Panneau de contrôle

Liens / assemblage

Format de document

Marges et fond perdu

Réalisation de Gabarit

Mise en place de style

Exportation en PDF

Impression de cahier / Envoyer des portfolios par internet

Design cycle 1

Présence des enseignant·es **à l'usage des étudiant·es** **Années 2 et 3, option design**

- **Hervé Ambal**
mardi, vendredi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) mardi, mercredi
- **Dominique Barreau**
lundi, jeudi
- **Lionel Bataille**
lundi
- **Nathalie Bruyère**
mercredi, jeudi
- **Damien Airault (2), Natacha Détré (3)**
lundi
- **Jean-Marc Evezard**
jeudi, vendredi
- **Michel Gary**
mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- **Hanika Perez**
mardi, mercredi
- **Danielle Petit-Armand**
jeudi
- **Ana Samardžija Scrivener**
jeudi
- **Adam Scrivener**
lundi, vendredi
- **Samuel Aden**
mardi, jeudi

Grille des crédits

Années 2 et 3, option design

semestre 3	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4
Total	30

semestre 4	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4
Total	30

semestre 5	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	6
Bilan	4
Total	30

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

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

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

Semestres 3 et 4 Option DESIGN

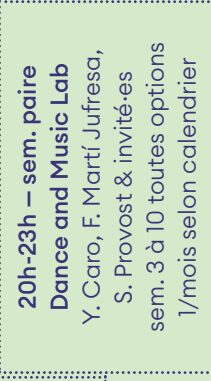
		lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h						
9h-10h						
10h-11h						
11h-12h	Histoires des arts D. Airault					Nous savons tous dessiner H. Ambal
12h-13h	English A. Scrivener					
13h-14h						Español F. Martí Jufresa sem. paire
14h-15h						
15h-16h	Technologies L. Bataille					
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h						

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdatt.fr
www.isdat.fr

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
sem. 4 – semaine impaire

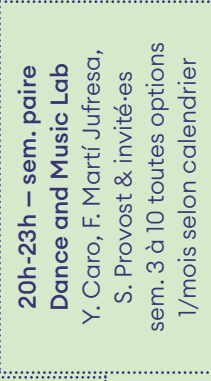
20h-23h – sem. paire
Dance and Music Lab
Y. Caro, F. Martí Jufresa,
S. Provoost & invité-es
sem. 3 à 10 toutes options
1/mois selon calendrier

		lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h						
9h-10h						
10h-11h						
11h-12h	Histoires des arts D. Airault					Nous savons tous dessiner H. Ambal
12h-13h	English A. Scrivener					
13h-14h						Español F. Martí Jufresa sem. paire
14h-15h						
15h-16h	Technologies L. Bataille					
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h						

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
sem. 4 – semaine impaire

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

Semestres 5 et 6

Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Technologies 2 L. Bataille			Philosophie III Visualiser un problème	
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier			STUDIO Les Communs N. Bruyère	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Images, arts et sociétés N. Détré			STUDIO Les Communs N. Bruyère, J.-M. Evezard	
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h	Histoire et théorie du design L. Giorgino			Réunion de famille D. Barreau cours facultatif	
19h-20h					

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

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
 sem. 6 – semaine impaire

institut supérieur
 des arts et du design
 de Toulouse
 5 quai de la Daurade
 31000 Toulouse
 t +33 (0)5 31 47 12 11
 contact@isdat.fr
 www.isdat.fr

METTRE EN ESPACE

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry et collégiale design

Semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design

Crédit(s)

1 aux sem 3,4,5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

Sandra Aubry sur rdv individuels en semaine paire au semestre d'été pour S4 et S6 :
Mardi 9h00-13H00 et 14H00-18H00

et

Collégiale Design

Semestre 5 : 27 Octobre et 1er Décembre

Semestre 3 : 15 Décembre

Objectifs

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes... Expérimenter des modes divers de dispositifs dans l'espace pour rendre lisibles et partageables des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. In fine, relire et revoir son travail pour mieux le revisiter.

Contenu

Les séances de mises en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances les étudiant-es sont amené-es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Elles seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche, de l'expérimentation et de la mise en forme du projet.

Fabriquer du bon sens (Fondamentaux en design, année 2)

Enseignant-e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi semaine impaire 9h-13h et 14h-18h

Objectifs

Fabriquer son sujet.

Fabriquer sa méthodologie.

Fabriquer son projet.

Fabriquer ses modes de représentations.

Fabriquer la manière de présenter son projet.

Fabriquer un texte parlant du résultat.

Fabriquer une synthèse de toutes les étapes sous forme de making of vidéo.

Contenu

"Dans l'Antiquité, la perception a joué un rôle majeur comme soubassement de la réflexion philosophique parce qu'elle était, avant le développement des sciences physiques et naturelles, le principal mode de connaissance du monde.

... La perception redevient ainsi, à l'époque moderne et contemporaine, un principe d'intelligibilité, non plus comme source de paradigmes logiques et critère de la connaissance vraie, mais comme point de départ d'une théorie des rapports entre l'organisme et le milieu."

Extrait de "Cours sur la perception" de Gilbert Simondon l'auteur "Du mode d'existence des objets techniques".

« Nous savons tous dessiner ! » dessin(s) entre autre codé – acquisition

Enseignant·e(s)

Hervé AMBAL

Semestre(s) et option(s)

semestres 3 & 4 – option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 9h00 à 12h00

Objectifs

Dessiner, assembler, projeter

Acquérir les connaissances nécessaires et spécifiques liées aux dessins de représentation pour concevoir et communiquer clairement ses projets. Passer sans peine de l'analyse à la conception.

Contenu

L'acquisition des modes et des méthodes de représentation par le dessin, principalement à main levée, se fera aussi bien par des temps d'étude extérieurs et intérieurs.

Nous aborderons les techniques de représentation à travers de 2 temps de production :

Temps 1 : Dessiner pour comprendre et montrer :

Nous aborderons la représentation en plan et en coupe à travers la production maraîchère et saisonnière : couper, éplucher, décortiquer. Puis nous placerons ces premières formes rondes dans des boîtes pour pouvoir les mettre rapidement en perspective. A partir de ces premières expérimentations, nous projetterons une boîte, un objet, de petite taille mais contenant tout un univers qui nous permettra d'aborder les notions de contenant, de contenu, de coffrage, de moule, de treillis, de structure, d'armature... une boîte à penser, une boîte à rêver, une boîte à espace. Nous fabriquerons cette boîte en passant dans chacun des ateliers : bois, maquette, fer, moulage. Nous aurons au préalable dessiner les supports à sa fabrication : esquisses,

plans, coupes, élévations, épures.

Temps 2 : Dessiner pour construire une pensée

Nous constituerons sous la forme de journaux de bord un inventaire de formes qui nous seront utiles dans la construction de nos projets.

Nous essaierons d'épuiser tous les systèmes constructifs connus et les matériaux qui peuvent y être associés, toujours par le dessin, par l'étude d'un concept et de celui qui peut apparaître comme son contraire :

- Articulation / encastrement,
- Construction / déconstruction,
- Rationalisme / symbolisme,
- Brutalisme / minimalisme,
- Accumulation / légèreté, ...

Dessiner ne sera plus une contrainte ou une simple représentation technique du projet mais pourra exprimer sa part sensible et surtout plastique... un outil indispensable d'aide à la conception.

Nous conviendrons au cours de l'année de plusieurs séances communes avec les professeurs des cours communs avec Jean-Marc Evezard et Lionel Bataille pour l'étude de cas, un exercice d'analyse de standards appartenant aujourd'hui à l'histoire du design et de l'architecture.

Aussi nous conviendrons avec Sandra Aubry de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche. Nous nous retrouverons en semaine ce qui dégagera les vendredis des cours de dessin.

Outils et matériels obligatoires :

Un mètre métallique, 5m minimum, un kutch, règle graduée aux différentes échelles (1/500, 1/200, 1/100, 1/50...), un carnet A4, 100 pages minimum, 100g/m2, un criterium mine 0,5mm B, encres, aquarelles, feutres et ses 10 doigts !

Infographie 2D-3D

Enseignant-e(s)

Evezard Jean-Marc

Semestre(s) et option(s)

semestre 3 et 4, option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

le vendredi de 14h à 18h

Objectifs

S3 :

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

Acquis visés :

- savoir dessiner un espace et un objet, prendre conscience de son environnement, améliorer sa vision dans l'espace
- découverte et apprentissage des outils numériques liés aux fablabs
- apprendre des techniques d'infographie
- se créer une culture visuelle, savoir analyser ce que l'on regarde

S4 :

Continuer et augmenter l'acquisition et l'apprentissage des outils et des techniques liés à l'infographie, à la représentation et à la fabrication.

Acquis visés :

- savoir utiliser les différents outils et techniques de représentation à bon escient
- devenir auteur de ses images et des ses représentations
- intégrer et investir les apprentissages dans les différents projets proposés dans l'école et dans ses productions personnelles

Contenu

contenu

S3 :

-Cet enseignement débutera par une pratique du dessin. Ce travail sera suivi tout au long de l'année sous forme de séances de dessin et de carnet de croquis à produire.

Ensuite vient l'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, 3ds max)

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

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

-Un suivi et des cours spécifiques seront organisés afin de soutenir les projets engagés au sein des différents studios

S4 :

-L'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, 3ds max) sera amplifiée.

-Les apprentissages seront mis en application au travers de projets proposés dans d'autres enseignements.

-Le travail autour de la collecte et de l'analyse d'image, appelé « visiothèque » sera lui aussi continué.

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

-Se posera ensuite la question de la fabrication et de la construction d'une image : quelle technique ? Quel cadrage ? Quelle lumière ? Quel contenu ? ...

Technologies, de la maquette à l'objet

Enseignant·e(s)

Lionel Bataille

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

lundi de 13h30 à 17h30

Objectifs

Les outils numériques au service du projet
La maquette, outil d'étude

Contenu

L'apprentissage et la maîtrise des logiciels AutoCad et Rhino3D sont des préalables indispensables pour accéder en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec le Fablab.

Dans un second temps, l'accent est mis sur la concrétisation et la mise en forme des idées, et sur l'importance des différentes phases de maquettage (de la prémaquette sur un coin de table au prototype numérique) dans l'émergence d'un projet.

Qu'est-ce qu'une maquette ? Une image abstraite de la réalité généralement à une échelle réduite, un outil de représentation, la possibilité de plusieurs angles de vision et d'avoir sa propre perception de l'espace, un outil de travail pour tester les idées ou encore pour les projeter directement en volume.

La maquette est à considérer comme un outil au service de l'analyse et de la réflexion, et comme partie intégrante du projet. Cette approche impose un tempo qui permet ensuite de se projeter. Cette approche impose aussi un lieu, l'atelier, distinct de la table du designer. Ainsi, pour approcher et gérer un nouvel objet d'étude, le passage par des maquettes en phase de recherche est indispensable pour se rendre compte et valider les volumes, les proportions ou l'équilibre des masses, mais également pour découvrir les matériaux, expérimenter et résoudre des problèmes techniques.

Des visites d'entreprises de la région toulousaine sont programmées : fonderie aluminium, tôlerie, mécanique de précision et injection plastique.

Etude de cas et expérimentations

Enseignant-e(s)

Hervé Ambal - Lionel Bataille - Jean Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 option design

Jour(s) et heure(s)

Créneaux des cours communs obligatoires du lundi et du vendredi

Objectifs

Une démarche de caractère pluridisciplinaire, conduisant à une production, élaborée à partir d'une recherche documentaire (étude de cas à partir d'objets et de constructions issus du champ du design moderne et contemporain) et donnant lieu à une évaluation.

Contenu

Ce qui est recherché :

- la recherche d'informations, l'analyse et l'exercice d'un regard critique
- les expérimentations et la mise en œuvre des techniques et outils enseignés pour un travail personnel et singulier

Au cours des différentes étapes de la recherche et de la production, dans le cadre de leurs heures de présence, les enseignants suivent les étudiants dans leurs progression, et vérifient la pertinence des informations analysées par rapport au sujet (objet, installation et construction) choisi par l'étudiant.

LANGAGES DU WEB /LES FONDAMENTAUX

Enseignant-e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 option design

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-13h en 1/2 groupe (1 demi-groupe par semestre)

Objectifs

Découverte des langages dédiés au web (html, css, éléments de javascript) dans l'objectif d'une publication en ligne. Acquérir les bases nécessaires et la méthodologie de travail liée au champ de ce médium.

Développer ses connaissances en culture numérique et prendre conscience de la matérialité d'Internet (réseaux, protocoles de transfert, data).

Contenu

Initiation aux langages du web et de la méthodologie de travail à acquérir, tant d'un point de vue pratique que plastique, pour éditer vers les écrans.

Dans un premier temps, à partir de contenus donnés, l'étudiant-e expérimentera et s'appropriera les notions de base des langages du web : mise en place des contenus (langage html) et de leur mise en forme (feuilles de style css).

Dans cet esprit, nous nous intéresserons particulièrement à l'édition du Whole Earth Catalog, Access to tools (auto-édition de Stewart Brant, 1968-1972). Les étudiant-es s'en inspireront pour proposer une forme d'archivage qui documentera leur thématique, et aura pour objectif de faire comprendre la démarche plastique mise en œuvre et son déploiement. L'enjeu sera d'organiser ce contenu de façon cohérente dans l'objectif, à terme, de le communiquer en ligne.

Nous nous fonderons sur l'histoire du web et du réseau pour interroger des notions liées au design dans l'évolution des langages et des formes. Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique.

Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié.

Bibliographie sélective :

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

SUIVI DE PROJETS WEB

Enseignant-e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design et design graphique

Crédit(s)

Attachés au cours Langages du web

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 15h-17h

Objectifs

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiant-es souhaitant développer et approfondir une pratique du web en lien avec leurs projets.

Contenu

Accompagnement méthodologique dans la réflexion et la mise en œuvre de travaux dédiés au web, dans l'objectif de faire émerger un territoire de travail, par un suivi de projet personnalisé.

MATERIAUX & PROCESS : le VIVANT comme MODELE

Enseignant·e(s)

S.Aubry avec V.Vernet, S.Latour, A.Loridan, S.Marsden, P-L.Dufour (2 séances communes avec Hervé Ambal)

Semestre(s) et option(s)

SEMESTRE 4 et 5 OPTION DESIGN

Crédit(s)

1 aux sem 4 & 5

Jour(s) et heure(s)

Semestre 5 MERCREDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE D'hiver (9H00-13H00 et 14h - 18h)

Semestre 4 MERCREDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE D'ETE (9H00-13H00 et 14h - 18h)

Objectifs

"Nous sommes capables de distinguer 1000 logos de marques mais incapables de reconnaître 10 feuilles de végétaux" Baptiste Morizot

A l'heure de l'urgence écologique, penser et concevoir un projet en conscience invite à repenser les méthodes et les outils de conceptions. Ici, la posture et l'engagement dans la démarche se veulent éthiques, systémiques et durables. Le choix, la manipulation et l'utilisation des matériaux fait sens par la connaissance de leurs propriétés physiques, leurs géolocalisations, leurs procédés d'extraction, leurs transformations, acheminements et distributions.

Les ressources du Jardin Botanique et nos déplacements en forêt, nous permettront de questionner les rapports du design au « vivant » en créant des Encres et des matériaux « bio-sourcé-es ». L'exposition La fabrique du vivant, au centre Pompidou, sera notre fil rouge. Plantes tinctoriales, médicinales ou aromatiques, minéraux, algues, mycélium, lichen, bactéries, cire d'abeille... De l'écofact à l'artefact, comment s'inspirer du vivant pour concevoir et fabriquer de nouveaux imaginaires? Comment transmuter un matériau en un paradigme de faire et de pensée, sans l'épuiser ni l'enfermer dans une posture programmatique ?

Notre approche se veut à l'image même du système de la biodiversité qui englobe l'ensemble des relations

établies par les divers êtres vivants entre eux ainsi qu'avec leur milieu. La biodiversité est l'illustration même d'une

structure en échelle de grandeur ou d'une structure fractale, où les parties qui constituent l'ensemble sont similaires au tout. L'expérimentation et le dessin s'articulent entre connaissance et pratique des savoir-faire depuis des sites et contextes d'études. Ils passent par l'analyse et l'observation du micro au macro, ce jeu de rapports d'échelle permettant de poser les bases conceptuelles et méthodologiques de notre démarche.

Contenu

OBSERVATIONS ET EXPERIMENTATIONS :

- Travail sur sites (Jardin botanique Henri Gaussen, forêts...)
- Expérimentations autour des matériaux et encres bio-sourcé-es.
- Conception et création d'un nuancier (archivage sur supports papiers/textile/numérique en open source à la matériauthèque)
- Editions de fiches recettes/mode d'emploi sur les processus, selon des modes de représentations singuliers (archivage sur supports papiers/textiles/numérique en open source à la matériauthèque).
- Workshops matériaux et propriétés physiques.
- Aussi nous conviendrons avec Hervé Ambal, de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée (le mercredi en semaine paire) pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche.

- PARTENAIRES

- Jardin Botanique Henri Gaussen
- Le laboratoire de recherche en science végétale et les intervenants chercheurs de l'université Paul Sabatier.

- BIBLIOGRAPHIE :

- « La fabrique du vivant » catalogue d'exposition sous la direction de Marie Ange Brayer, édition du Centre Pompidou, 2019
- « Manières d'être vivant », Baptiste Morizot, 2020
- « Le vivant comme modèle » Gauthier Chapelle, 2020
- « Les natures en question » Descola philippe, collection Collège de France, 2018
- « Reclaim, recueil de textes écoféministes », Emilie Hache, 2016
- « Nos cabanes » Marielle Macé, 2019
- « Manifeste du tiers paysage » Gilles Clément, 2004

Initiation technique à l'image numérique

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau / Jean-Marc EVEZARD / Salle 305 / Laboratoire de photographie numérique

Semestre(s) et option(s)

3 design

Crédit(s)

Attachés au cours Infographie 2D-3D

Jour(s) et heure(s)

2 séances, mercredi 8h à 12 h. Dates et heures précisées ultérieurement.

1ère séance en octobre : initiation image numérique / scan

2ème séance en octobre : initiation photoshop

Objectifs

Initiation destinée aux étudiants de 2ème année afin de poser les bases techniques de l'image numérique. Tous les étudiants utilisent l'image numérique (photographique ou non), que ce soit dans un but artistique ou de documentation.

Contenu

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition

Présentation des différents papiers disponibles

Scans de transparents/documents

Résolution d'image : écran / impression

Profils colorimétriques

Calibration d'écrans

Configuration colorimétrique de la suite adobe

Présentation de Bridge

Réalisation de planche contact

Développement d'image : Caméra raw via Bridge

Configuration de photoshop

Taille de l'image

Recadrage

Système de calque (courbes, niveaux, etc...)

Images dynamique

Masque de fusion

Accentuation

Envoyer des images par internet

Capture d'écran grand format

Présentation des studios en cycle 1 & 2

Studio Les Communs

Comprendre et partager son milieu : à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques. Le studio se donne pour perspective de travailler et d'interroger les rapports aux milieux techniques et les rapports sociaux à travers une élaboration de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes, que cela soit au niveau local que mondial. Nous explorerons les enjeux du numérique dans leurs relations aux autres techniques et à la politique. L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique. Le travail s'articulera autour de l'usage du numérique en rapport aux techniques préexistantes : de petite échelle avec le bricolage numérique, de grande échelle avec les grands formats d'impression ou de découpe, du paramétrable avec l'usage du réseau, etc. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Le travail est organisé en groupe autonome avec des dates de rendu collectif, en relation avec des fablab, la Compagnie du code et l'INSA.

Un des objectifs est de travailler à la diffusion de modèle et de fiches techniques à travers la *bibliothèque infinie* à partir des éléments suivants: *Espace & Milieux, Voir, Besoins, Repos, Faire, Corps, Matière.*

Ces éléments constituent des parties de projets d'architecture d'intérieur, de micro-architecture, des éléments de nos espaces de vie, dont les objets font partie intégrante. Un projet est proposé chaque année afin de mettre en application ces éléments et pouvoir les produits.

Bibliographie :

Rapport à la techniques

- Conférence à écouter : Wild-Tech & Milieu-Tech, Victor Petit & Yann Philippe Tastevin à l'isdaT (<https://www.youtube.com/watch?v=iaaTAPCQgCU>)
- Techniques et culture, n°65-66 | 2016, Réparer le monde, Sous la direction de Frédéric Joulian, Yann-Philippe Tastevin et Jamie Furniss
- Corentin de Chatelperron, Nina Fasciaux, Nomade des mers, Le tour du monde des innovations low-tech, Edition Chêne, Octobre 2018
- Camille Bosqué, Open design, Fabrication numérique et mouvement maker, édition B42, Août 2021

Mobilité

- Azimuts, n°42, Tuning, Cité du design, 2015
- Cédric Calvignac, Roland Canu et Franck Cochoy, *L'Ordinaire des mobilités douces, un siècle de logistique piétonne et cycliste à Toulouse*, Presses universitaires du midi, Janvier 2021

Studio Urbain & crises

Le studio est orienté sur l'urbain, centre de gravité de vie de la majorité de la population mondiale depuis 2008. Il porte sur l'impact que les crises de toutes natures : environnementale, économique, politique... opèrent sur son métabolisme, ses usages, espaces, organisations, modes de gouvernances ; et sur les stratégies que mettent en œuvre individus ou populations, pour faire face à des situations particulières, les négocier pour s'y adapter au mieux ; et à partir d'elles, inventer de nouvelles formes servant leurs convivialités.

Les crises correspondent aux déséquilibres et perturbations qui induisent des changements insidieux ou sensibles dans le développement urbain ; en modifiant les éléments constitutifs et en transformant les actants. La notion de crise devient notre grille de lecture et d'analyse pour questionner nos rapports à différentes façons d'habiter, et concevoir des espaces-temps partageables.

Le travail du studio porte sur des contextes choisis en état actuel de crise ou en processus de sortie. Il s'appuie sur une méthodologie d'étude transdisciplinaire associant l'analyse urbaine, politique, architecturale et sociale, à l'enquête documentaire et la forensique.

Bibliographie sélective :

- Le droit à la ville, Henri Lefebvre, éd. Anthropos (coll. Société et urbanisme), Paris, 1968.
- L'invention de la ville : banlieues, townships, invasions et favelas, Michel Agier, éd. des archives contemporaines, Paris, 1999.
- Mutations, catalogue de l'exposition Arc en rêve, éd. Actar, Barcelone, 2000.
- Utopies réalisables, Yona Friedman, éd. L'éclat, Paris, 2000.
- Junkspace, Rem Koolhaas, éd. Payot & rivages, Paris, 2011.
- Anthropologie de la ville, Michel Agier, éd. Puf, Paris 2016.

Studio des Alternatives

À l'image des éco-systèmes qui englobent l'ensemble des inter-relations établies entre divers êtres vivants, entre eux et leur milieu, le studio des alternatives se donne pour objectif de questionner notre relation au vivant, aux matériaux, à leurs propriétés et leurs contextes de production ; de l'extraction à la transformation, du recyclage au réemploi, à travers les imaginaires qu'ils convoquent.

Si un champ du design a cherché son autonomie et sa légitimité en s'alliant aux intérêts du marché et de l'industrie, un autre a choisi de s'aventurer en dehors des lois du marché et du consumérisme. Afin d'acquérir la liberté de ne pas produire continuellement, ce design évite l'ajout d'objets supplémentaires au monde et repense l'existence des êtres et du vivant dans leur rapport à leur milieu technique, culturel et

naturel. En préconisant de produire en dehors des critères de rendement, en dépassant les logiques de profit à court terme, en s'écartant des outils de production industrielle à grande échelle ; l'expérimentation et l'observation des milieux, de leurs ressources, les organisations humaines furent placées au centre même de ces interactions pour aujourd'hui données mutuellement lieu à une hétérogénéisation de nos modes de production. À cet endroit le studio s'attachera à étudier les alternatives et les possibles changements/transformations que peut opérer le design dans la création, la conception et la fabrication des espaces, des objets et des scénographies du quotidien.

Le travail en studio s'attachera à étudier des contextes impactés par une gestion mécanisée, rationalisée et industrialisée des territoires en privilégiant une approche méthodologique transdisciplinaire associant la démarche du designer aux sciences du végétal, à l'anthropologie, aux sciences sociales, aux techniques, à la micro économie et à l'architecture. De l'étude des modes d'extraction des ressources naturelles à la production des artefacts, il s'agira ici d'initier ce travail au sein même des contextes à l'étude : visites, enquêtes, entretiens, reportages en collaboration avec des laboratoires, des associations, des entreprises partenaires de ce programme et les ateliers techniques de l'isdaT.

Dans ce cadre, pour déterminer nos champs d'action, il est essentiel de revenir à des pratiques élémentaires, où les savoirs traditionnels, scientifiques, techniques et technologiques se conjuguent avec la posture rusée du designer. Au croisement de ces compétences répond la mise en commun des enjeux des modes de production à travers des projets réalistes et prospectifs (appel à projets, commandes, concours) unis autour d'un même objectif : l'invention des alternatives...

Ici, il s'agit bien de transmettre l'ensemble des outils, démarches, et méthodes contribuant à l'appropriation d'une culture de projet ; de la conception à la réalisation à l'échelle une.

Deux situations de travail vous sont proposées.

Au choix :

- Les agiles : un projet interdisciplinaire visant la conception et la construction d'un habitat réversible à partir de matériaux de réemploi sur du foncier vacant et pour de la colocation jeune.
- Le tiers-lieu de La C.I.C : un projet de scénographie, design d'espace et d'objet de mobilier pour un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes conçu par des étudiant-es pour des étudiant-es.

STUDIO URBAIN & CRISES : Espaces sous contraintes

Enseignant-e(s)

P. Grégoire et A. Saboor, professeurs
Interventions d'un-e professeur-e de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse

Semestre(s) et option(s)

3 à 8 option design

Crédit(s)

6 au sem 3, 5 au sem 4
2 au sem 5, 1 au sem 6

Jour(s) et heure(s)

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

Présentation

Espaces sous contraintes porte sur les différents niveaux d'impacts et les conséquences que la crise sanitaire de la Covid-19 a induit dans nos relations sociales et nos pratiques quotidiennes, dans nos sphères privées et publiques, en 2020-2021.

Plus particulièrement elle traite de nos comportements contraints par les différents règlements ayant interdit l'espace urbain pendant de longs créneaux horaires.

À partir de nos expériences personnelles de la crise, ainsi que des observations faites de situations qui nous ont interrogé-es du fait de leurs modifications par la crise ; *Espaces sous contraintes* propose de travailler sur les nouvelles situations apparues durant celle-ci au sein de l'espace public inusité pendant que l'espace privé était sur-utilisé.

En se référant à certaines études urbaines, sociologiques et philosophiques, le projet pose la question des usages de l'urbain, de leurs mouvements et de leurs temporalités, leurs juxtapositions ou articulations, leurs concomitances ou leurs successions.

Longues, temporaires, furtives, répétitives... Nos pratiques, attachées à des temporalités plus ou moins distendues, constituent notre prisme d'étude, pour concevoir de nouveaux dispositifs permettant d'asseoir des pratiques spatiales avérées ou émergentes.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu pouvant bénéficier d'un toit. Dans l'espace

domestique comme dans l'espace urbain, le vecteur temps est devenu le fil rouge de nos pratiques et de nos relations, qu'elles se développent en présentiel comme en distanciel.

Selon Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, "la vie urbaine est une affaire de temporalités. Il est nécessaire de tenir compte de la chronobiologie spécifique aux humains et au vivant pour ménager un lieu". Il prend comme exemple le concept de chronotope, c'est-à-dire la manière dont une ville évolue dans le temps long et dans l'espace selon des rythmes quotidiens, hebdomadaires et saisonniers.

Article de la présentation de la table-ronde *Villes désirables ?* du cycle de conférences *Les formes de la ville* de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou du lundi 3 juin 2019.

Contexte particulier de l'étude

Le quartier de Bellefontaine du plan urbain conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis et les architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Contenu

Structuré en 2 séquences, le projet *Espaces sous contraintes* propose dans une première partie l'étude des modifications de nos pratiques de l'urbain et du domestique, puis dans une seconde la conception de projets améliorant les situations étudiées. Penser les temporalités de nos pratiques des espaces urbains et domestiques comme bases de conception et de réalisation d'"éléments" : espaces, objets, interfaces, prenant en compte les notions de temps d'usage, de vie...

À partir d'enquêtes-portraits de situations et d'habitant-e-s du quartier de Bellefontaine à Toulouse, il s'agit de concevoir des scénari et des projets visant l'amélioration de situations d'espaces publics ou domestiques, voire de celles mixant des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant-es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur...

Dans un deuxième temps, vous développez un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

Méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : appartements versus situations urbaines.
Travailler de manière collective et individuelle pour partager ressources et productions.
Approcher d'autres méthodologies de travail complémentaires de celles du design et de l'architecture.
Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant le partage voire l'hybridation des méthodologies et des connaissances.
Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible.
Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques.
Concevoir des projets centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2021 à avril 2022.

- octobre / décembre 2021 : réalisation d'enquêtes portraits à Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et de scénari.
- ½ journée d'études (1/2) : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études (2/2) : présentation des travaux des étudiant-es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse.

Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole, représentée par Mme Fanny Carvalho, chef de projet Renouvellement Urbain et Mr Aziz Ayyadi, chef de projet de Contrat de Ville.

Bailleur social Patrimoine Sa Languedocienne représenté par Mme Valérie Guiraud, Directrice adjointe location & patrimoine.

Les associations d'habitant-es "Parle avec elles", "Bel Arc en ciel", et d'autres.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, é d. Puf, Paris, 2016
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>
- La revue Urbanités <https://www.revue-urbanites.fr>
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020

- *The New Urban Crisis*, Richard Florida, 2017

Studio Les Communs

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Ana Samardžija Scrivener, avec les assistant·es d'enseignement des ateliers techniques volumes et images.

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 à 6, option design

Crédit(s)

6 au sem 3, 5 au sem 4
2 au sem 5, 1 au sem 6

Jour(s) et heure(s)

Semestres 3 et 5 : jeudi 9h à 13h - 14h à 18h

Semestre 4 : jeudi 14h à 18h

Semestre 6 : jeudi 9h à 13h - 14h à 18h

Objectifs

Le studio Les Communs se donne pour perspective d'interroger les rapports aux milieux techniques à travers la question du rapport entre productions et les rituels ordinaires d'habiter le monde (rapport corps, espaces, gestes, interface physique et numérique, données, culture) afin de mettre en place une bibliothèque open source d'éléments. Cette bibliothèque nommée l'infinie bibliothèque sera organisée ainsi par catégorie qui peut être prise séparément ou en relation : structure & assemblage, division de l'espace, ornementation, éléments primaires (lumière, couleur, eau, feu, air, électricité, image), mobilier & objets (compris mobilité et transport), visualisation de données.

Contenu

Il s'agit d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations de production technique basées sur les pratiques communes entre usager, designer, industrie, industrie numérique et artisanale. Ce travail devra permettre la création d'artefacts transformables, modifiables et réparables ; une attention particulière à la forme, à sa matérialité, à l'ornementation sera examinée sous le principe de la forme ouverte, adaptable aux différents rites sociaux de mise en commun, que nous nommerons Standard ouvert.

Pour ce faire, une attention particulière sera portée à la différenciation des moyens techniques utilisés à travers un regard critique qui aura comme objectif de développer la mètis de l'usager·e et la qualité contre une vie mode d'emploi et une surproduction

exprimée en quantité.

Chaque étudiant·e, devra documenter ses travaux et les archiver dans la bibliothèque infinie suivant un protocole de travail commun.

Un engagement personnel sera demandé aux étudiant·es en faisant une immersion au choix comme moteur de leurs travaux.

D'autre part, un contexte d'étude propose comme travail collectif d'étude d'un territoire à interroger pour mettre en évidence les liens et les interactions portées par les dynamiques des modes d'habiter contemporain (mondialisation, données, mixage des cultures, crise, effondrement, etc.).

Comprendre et partager son milieu, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques, à l'heure du tout propriétaire (branding, récupération de données...) et des objets de plus en plus « fermés » (obsolescence programmée, obsolescence formelle).

Celle-ci sera la base d'une réflexion plus ample que la simple mise en application des techniques numériques.

Le Studio finit par une phase intensive de production afin de valoriser le travail ; plusieurs contextes de mise en application seront proposés pour réaliser des éléments de la bibliothèque infinie, cela sera l'occasion de mettre en place des partenariats : industrie, artisanat, fablab pour créer des lieux de vie. Les contextes seront présentés en début d'année. La mise en place de ce projet collectif se fera à partir des travaux personnels des étudiant·es.

Studio des alternatives

Enseignant-e(s)

Michel Gary, Hervé Ambal en relation avec les ateliers volume

Semestre(s) et option(s)

3 à 8

Crédit(s)

6 au sem 3, 5 au sem 4
2 au sem 5, 1 au sem 6

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

1 - Répondre à une commande.

Concevoir et réaliser la scénographie, l'aménagement et le mobilier en production différenciée, locale et éthique du tiers-lieu étudiant de la CIC.

2 - Contribuer au projet interdisciplinaire « Les Agiles ».

Concevoir un prototype d'habitat réversible construit à partir de matériaux de réemploi sur du foncier vacant et pour de la colocation jeune.

Contenu

1 - La commande :

Un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes ouvrira ses portes à la rentrée 2022 en centre-ville de Toulouse dans la Cité Internationale des Chercheurs (CIC). Tiers-lieu inter-universitaire et pluridisciplinaire, il proposera un espace multiple, tantôt lieu ressource ou de programmation pour les associations étudiantes, tantôt espace de travail pour tout-e-s les étudiant-e-s. Basé au cœur de la CIC, le tiers-lieu sera la vitrine des initiatives étudiantes.

La CIC est un projet porté par l'Université fédérale, inscrit dans le contrat de plan État-Région 2015-2020. Le projet de la CIC est une résidence-services basée sur un terrain de 10 000 m² rue des 36 ponts (métro Palais de justice). Elle comportera 380 logements, du T1 au T4, un club des chercheurs, une salle de conférences, un tiers-lieu animé par l'Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le tout agrémenté d'un espace muséal et de services supports tels qu'une cafétéria ou une laverie.

2 - Le projet interdisciplinaire :

Face à la problématique du mal-logement des étudiant.e.s, et à la volonté d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, il s'agit ici dans le cadre d'un projet interdisciplinaire proposant à des étudiant.e.s des habitats éco-responsables et participatifs sous forme de colocation, de créer une alternative entre la résidence étudiante et l'appartement privé. Le logement sous forme coopérative est ainsi envisagé comme un levier d'action pour faciliter l'accès aux études.

Ce modèle offre aux étudiant.e.s l'opportunité d'avoir accès à des logements abordables et adaptés à leurs besoins, d'augmenter le parc locatif, et de développer le vivre ensemble, tout en participant à la dynamisation du territoire d'implantation des logements.

De la phase esquisse à l'exécution par l'expérimentation architecturale, la micro-architecture, les aménagements, les low-tech, le mobilier, la scénographie, les chantiers participatifs et le ré-emploi.

Partenaires : Le bruit de la conversation / Campus et toits / Le collectif La Maison / L'association Régionale des éco-construc-teurs du Sud-Ouest (ARESO) / L'INP (organisation) / L'INSA (Low tech et autonomisation de l'habitat) / l'ENSA (Réemploi : acteurs, matériaux, détournement) / L'UT2J (réglementations, prospection, réseaux d'acteurs) / la récupérathèque "La dent creuse" / La matériauthèque de l'isdaT et les ateliers techniques 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 5, 6, 9, 10 toutes options, ouvert aux autres années et aux diplômés

Crédit(s)

1

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

Outils méthodologiques d'écriture

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 et 6 (sur rendez-vous individuels)

Crédit(s)

1 au sem 5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h - 13h semaine impaire

Objectifs

Accompagnement des étudiant.es dans l'élaboration de l'écrit DNA et dans l'élaboration d'un corpus restreint de références théoriques et pratiques en relation avec cet écrit.

Contenu

En année 3, les étudiant.es doivent produire un écrit qui accompagne le diplôme de fin d'année. Dans le cadre de cet écrit, il leur est demandé d'écrire à propos d'un objet, d'un espace ou d'une situation qui intéresse le design aujourd'hui, en lien avec leur pratique.

Ces séances de méthodologie visent à offrir des outils pour mener à bien ce travail d'observation et

de description qui part de l'expérience et à amener les étudiants à identifier deux à trois productions théoriques et/ou pratiques susceptibles de mettre en perspective, d'interroger ou de mettre en tension ce qui aura été relevé dans ce récit d'expérience.

Au fil des séances se succéderont ateliers de lecture et d'écriture. On s'intéressera à différentes manières d'écrire / de décrire en se penchant sur un corpus varié, tant au niveau des références (Julio Cortazar, Francis Ponge, George Perec, Elisee Reclus, Roland Barthes, Vilem Flusser, etc.) qu'au niveau des formes d'écriture (récit documentaire, fiction, essai).

La bourse du travail

Enseignant·e(s)

Responsable Nathalie Bruyère
Avec Michel Gary et Jean-Marc EVEZARD, atelier microédition.
invité, Philippe Rekacewicz (Visionscarto) et imke plinta et la plateforme Problemata.
Victor Petit et Yann Philippe Tastevin en lien avec les diplômés.

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 à 8, option design : studios Les Communs et Les Alternatives avec la participation de diplômés, obligatoire pour les étudiants inscrits dans ces studios.
Ouvert aux étudiants du studio Urbain et crises.

Crédit(s)

Inclus dans les crédits des studios Les communs et des Alternatives

Jour(s) et heure(s)

Semestres 5 et 6

Semestre d'hiver : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary (semaine IMPAIRE)

Semestre d'été : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary et Nathalie Bruyère (semaine IMPAIRE)

Jean-Marc Evezard suivant planning

Semestres 7 et 8

Semestre d'hiver : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary

Semestre d'été : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary et Nathalie Bruyère Jean-Marc Evezard suivant planning

Objectifs

Cartographier les possibles imaginables.

Contenu

1er semestre : Deux approches dialoguent pour questionner les écosystèmes, leurs interactions, leurs relations pour imaginer un futur économique, social et politique au service du designer. La première approche sur les productions locales, dans le prolongement du projet de recherche initié précédemment (Global Tools), il s'agira ici, dans le cadre du programme "Changement d'échelle", d'interroger les formes nouvelles d'inter-relation par la visualisation et la révélation des éco-systèmes contribuant à la

construction d'un futur désirable.

2eme semestre : La deuxième partie permettra d'identifier les interactions, les relations issues de la globalisation mise en place par la standardisation des outils de production industrielle. Ce travail se fera à travers l'identification de la domesticité, du chez-soi à travers la mondialisation. Nous analyserons les pratiques locales inscrites dans des enjeux politiques et sociologiques divers. Ce programme se développera lors des workshops avec Philippe Rekacewicz (Visionscarto) et imke plinta en relation avec le projet "la maison soustraire" et la plateforme Problemata. L'ensemble donnera lieu à une édition avec l'atelier micro-édition.

Suivi de projets

Enseignant-e(s)

Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option design

Crédit(s)

1 au sem 5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h semaine impaire

Objectifs

Identifier un champ d'intérêt pour énoncer et construire une démarche de projet.
Approfondir le développement de projets.

Contenu

A partir des expériences et territoires traversés dans les studios en année 2, ce cours proposera un accompagnement pour poursuivre et affiner un projet personnel. L'objectif sera également de repérer et affirmer des affinités avec des pratiques contemporaines du design: enjeux, territoires, outils, méthodologies, et sera un préalable pour définir l'objet, l'espace ou la situation qui seront le sujet de l'écrit DNA. Ce travail s'articulera à celui de l'écriture de l'écrit DNA, qui participeront conjointement à construire et formuler les spécificités d'une démarche de travail.

Suivi de projets de design

Enseignant-e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

5,6,7,8,9,10, option design

Crédit(s)

1 au sem 5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

Jeudi semaine paire. 9h-13h et 14h-18h sur rendez-vous

Objectifs

Écouter, écouter, écouter, parler, écouter, écouter, écouter...

Contenu

Selon les besoins et priorités au calendrier.

« Nous savons très bien dessiner ! » dessin(s) entre autre codé – évolution

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 & 6 – option design

Crédit(s)

1 au sem 5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

Le vendredi de 14h00 à 16h00

Objectifs

Une fois la méthodologie connue pour analyser, scénariser, projeter par les différentes formes de dessin, nous re-chercherons à travers un certain nombre d'exercices à en assurer leur retranscription graphique. Le but est bien d'utiliser le dessin comme vecteur de communication pour donner à lire et à comprendre ses projets pour exprimer sa sensibilité et énoncer sa démarche.

Contenu

Nous mènerons encore des temps d'études aussi bien extérieurs qu'intérieurs à l'atelier.

Nous aborderons les différentes échelles de représentation à travers 2 temps de travail :

Temps 1 : Plonger dans le réel

Appréhender un territoire par le relevé, par la connaissance de quelques éléments clefs. De l'aménagement de la ville et en particulier de l'espace urbain public, au pas de porte de son chez-soi... Nous continuerons à retranscrire dans notre journal de bord (dans la continuité des carnets tenus aux semestres précédents) les trames, les matières, les formes qui font la ville, aussi bien celles proches que celles plus difficiles d'accès car méconnues et à découvrir. Nous appréhenderons différents rapports d'échelle : du particulier au général, de l'interstice à la place et vice versa. Nous nous mettrons en situation en nous obligeant à changer de point de vue.

Relevés d'espaces publics, de matière, de mobilier urbain, dessins d'observation et d'analyse...

Nous reviendrons alors sur ce que sont certains dispositifs spatiaux aujourd'hui normés mais qui constitue toujours des champs possibles de création : une ouverture, un seuil, une porte d'entrée, une fenêtre, un escalier, une charpente, une ferme, un gradin, un tabouret, une chaise, une barrière, un arbre... une caisse... l'horizon !

Nous aborderons les notions réglementaires d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et les normes d'usages de passage liées dans les équipements publics à l'évacuation des personnes.

Temps 2 : Mise en espace / scénographie / monstration...

A partir des plans connus des salles de l'école et des relevés possibles encore à faire ou déjà fait, nous dessinerons pour projeter sa diplomabilité et construire son discours...

Aussi nous conviendrons avec Sandra Aubry de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche. Nous nous retrouverons en semaine ce qui dégagera les vendredis des cours de dessin.

Outils et matériels obligatoires :

Un mètre métallique, 5 m minimum

Un kutch, règle graduée aux différentes échelles (1/500, 1/200, 1/100, 1/50...)

Un carnet A4, 100 pages minimum, 100g/m²

Un critérium mine 0,5mm B

Encres, aquarelles, feutres, ses 10 doigts et sa tête !

infographie 2D-3D

Enseignant-e(s)

Evezard Jean-Marc

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 et 6 option design

Crédit(s)

1 au sem 5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

Le vendredi de 9h à 13h

Objectifs

S5 :

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

S6 :

Accompagnement au diplôme :

-finaliser et/ou fabriquer tous les éléments de communication nécessaires à la présentation au diplôme.
-mettre en œuvre toutes les compétences acquises

Contenu

S5 :

-A partir du visionnage et de l'analyse de films traitant d'architecture de communication ou de didactique il sera abordé la notion de temps dans la communication sous forme d'animation, de film en image de synthèse ou n'importe quelle autre technique vidéo, cela permettra de rendre compte d'un déplacement dans un espace, du fonctionnement

d'un mécanisme, d'un système, d'une ambiance, d'une didactique ou de poésie.
-Dans un même temps, toutes les notions acquises seront mises en œuvre au service des différents studios.

S6 :

Le travail d'images animées sera continué et finalisé au cours de ce second semestre. En outre, le travail précédemment amorcé en deuxième année à partir de la collecte et de l'analyse de références visuelles (« visiothèque ») sera continué et amplifié. Tous les médias collectés par les étudiants (images, photos, vidéos, films, affiches...) constitueront un fond dans lequel l'on pourra puiser afin d'inspirer, d'améliorer, de référencer les créations visuelles qui serviront de supports à la présentation des projets.

Technologies, de la maquette à l'objet II

Enseignant·e(s)

Lionel Bataille

Semestre(s) et option(s)

5 & 6

Crédit(s)

1 au sem 5

1 au sem 6 (pour l'ensemble des cours communs)

Jour(s) et heure(s)

Lundi de 8h00 à 11h30

Objectifs

Créativité, technologies, matériaux et procédés

Contenu

- L'analyse d'objets ou de services : souvent il apparaît que l'image véhiculée par un produit est construite pour des raisons de marketing et qu'il convient, si le designer veut changer le paradigme, d'analyser et de déconstruire. Sur la base de la petite analyse comparée de 3 sièges IKEA, les différents constituants seront mis à plat et recontextualisés : conception, matériaux, assemblages, finitions, éco-conception, fin de vie, réparabilité, conditionnement, analyse de prix et de coût, normalisation, standardisation, fabrication, origine, procédés, artisanat, petite série, grande série industrielle, composants monofonction, multifonction, concurrents, produit technique, produit d'image, ...

- La créativité : Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la créativité n'est pas réservée à quelques cerveaux mutants, elle se travaille, elle se muscle ! Développer la capacité créative des étudiants n'est donc pas un mythe et repose sur une véritable méthodologie qu'il convient de suivre pas à pas et d'appliquer le plus souvent possible. Si le brainstorming, méthode d'animation, est l'outil de créativité le plus connu, il génère rarement un résultat clairement identifiable et utilisable sur des thèmes complexes comme ceux qui sont proposés aux étudiants. Après expérimentation d'une première technique de "quota d'idées", la technique de concassage SCAMPER, méthode de simulation, permettra d'examiner une idée, un concept, un produit, un projet ou un problème sous plusieurs angles grâce à l'utilisation systématique des opérateurs

SCAMPER. Bien que le designer n'ait pas besoin d'être tout le temps créatif, la créativité exercée en solitaire ou en groupe, est indéniablement le fruit de la richesse du projet de Design.

Le projet d'application « Low Tech / High Touch » est défini à partir des projets engagés par les étudiants au sein des différents studios.

Au semestre 6, dans le cadre de la préparation individuelle au DNA, l'étudiant approfondit un ou plusieurs de ses précédents travaux en appliquant méthodes de créativité et outil maquette pour en faire émerger et amplifier un projet.

Espèces en voie d'édition / Initiation technique à InDesign / Réalisation de portfolios et éditions

Enseignant-e(s)

Rémy Lidereau / Jean-Marc EVEZARD / Salle 305 / Laboratoire de photographie numérique

Semestre(s) et option(s)

5 design

Crédit(s)

Inclus dans les crédits d'investissement et d'assiduité

Jour(s) et heure(s)

2 séances . mercredi 8h à 12 h. Dates et heures précisées ultérieurement.

1ère séance en octobre : initiation indesign

2ème séance en décembre : réalisation d'un portfolio

Objectifs

Initiation destinée à poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin qu'ils puissent être efficaces dans la réalisation technique et graphique. Chaque étudiant réalisera son portfolio à partir des travaux réalisés en seconde année. Il devra apporter lors de cette séance toute la documentation photographique et rédactionnelle, nécessaire et préalable à la réalisation de cette édition.

Contenu

Séance 1 : Initiation destinée aux étudiants de 3ème année design afin de poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin qu'ils puissent être efficaces dans la réalisation technique et graphique.

Séance 2 : Chaque étudiant réalisera son portfolio à partir des travaux réalisés en seconde année. Il devra apporter lors de cette séance toute la documentation photographique et rédactionnelle, nécessaire et préalable à la réalisation de cette édition.

Assemblages et préparation des visuels de documentations

Scans de transparents/documents

Résolution d'image

Rappel colorimétriques

Présentation d'InDesign

Blocs texte et images

Panneau de contrôle

Liens / assemblage

Format de document

Marges et fond perdu

Réalisation de Gabarit

Mise en place de style

Exportation en PDF

Impression de cahier / Envoyer des portfolios par internet

1 pression

Enseignant·e(s)

Rémy lidereau

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

inclus dans les crédits d'investissement et 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.

Design graphique cycle 1

Semestres 3 à 6

Option design graphique

L'option design graphique de l'isdaT propose un enseignement mettant en avant des attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la notion plus générale de design contextuel. Cette conception croise la nécessaire prise en compte du contexte social contemporain et interroge le champ d'application du design graphique et ses marges.

Le parcours de l'étudiant-e s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique, du web design et des langages de programmation. Par l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction, de production et de diffusion.

L'enseignement prend la forme d'ateliers au cours desquels s'articulent de façon organique rendez-vous individuels, présentations et discussions collectives, apports théoriques et techniques.

Cet enseignement spécialisé est enrichi par des cours théoriques (culture générale, philosophie, cinéma, spectacle vivant, histoire de l'art et du design) et des cours de langue nécessaires à la formation de designers ouvert-es sur le monde.

Les semestres 3, 4 et 5 constituent un temps de découverte du champ du design graphique et d'acquisition des fondamentaux techniques, méthodologiques et culturels qui lui sont spécifiques. Au semestre 6, en concertation avec leurs enseignant-es, les étudiant-es sont amené-es à choisir 2 ateliers parmi les enseignements pratiques proposés. Cette spécialisation permet de dégager du temps d'atelier pour développer des projets personnels et d'approfondir certaines propositions de travail du semestre 5. Ceci dans le but d'accompagner l'émergence d'un champ de recherche propre à l'étudiant-e, qu'il-elle développera lors du second cycle, ou celle d'un projet professionnel.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion. Un rapport de stage est adressé au secrétariat pédagogique et à l'ensemble des professeur-es au plus tard trois semaines avant les évaluations du semestre 6. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un-e designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs et conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant-e. Aux semestres 3, 4 et 5, l'accrochage des travaux et la présentation orale par les étudiant-es sont l'occasion d'apprécier la transversalité des médiums et approches et d'en avoir une lecture critique collégiale. Au semestre 6 lors de la « Rencontre DNA », l'invitation d'un-e professionnel-le extérieur-e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant-e, dans le but de le-la préparer à la présentation du DNA. Tous les cours sont obligatoires (dont les 3 ateliers choisis au semestre 6). La participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

DNA

À l'issue du premier cycle, le DNA valide les acquis des deux années d'enseignement dans l'option. À travers des expérimentations plastiques variées, l'étudiant-e doit témoigner d'une culture générale et artistique solide et de travaux posant les bases d'un questionnement sur le design graphique, d'une connaissance des pratiques de celui-ci et de ses méthodes, de l'acquisition de ses fondamentaux en vue d'une autonomie de création. Pour se présenter au DNA, l'étudiant-e doit obtenir 15 crédits au semestre 6, le diplôme comptant pour 15 crédits. La production d'un écrit est requise pour l'obtention du diplôme. Il prendra la forme d'un article illustré se basant sur un cas d'étude en lien avec les recherches plastiques de l'étudiant-e.

Critères d'évaluation du DNA

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

Entrée en année 4

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

Présence des enseignant·es **à l'usage des étudiant·es** **Années 2 et 3, option design graphique**

- **Dominique Barreau**
lundi, mardi, jeudi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **François Chastanet / Corentin Noyer**
mercredi, jeudi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Damien Airault (2), Natacha Détré (3)**
lundi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **Jean-François Labérine**
mardi, mercredi
- **Romain Paul Lefèvre**
lundi, mardi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- **Danielle Petit-Armand**
jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
jeudi
- **Adam Scrivener**
vendredi
- **Coline Sunier**
(semaine impaire)
mardi, mercredi

Grille des crédits

Années 2 et 3, option design graphique

semestre 3	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4
Total	30

semestre 4	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4
Total	30

semestre 5	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	6
Bilan	4
Total	30

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

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

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

Semestres 3 et 4 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau – sem. paire			
9h-10h	Histoires des arts D. Airault	Comment va le monde D. Barreau – sem. paire		Culture spécifique Design Graphique : Des Histoires O. Huz, S. Dégeilh, S. Morlighem	Hello World! D. Petit-Armand
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h			Les Affichistes L. Cathala – sem. paire		
13h-14h	Éditer – sem. 3 Prospecter – sem. 4 R. P. Lefèvre	Éditer – sem. 3 Suivi – sem. 4 R. P. Lefèvre sem. impaire	Español sem. paire	Gestes & Géométrie F. Chastanet – sem. 4	Coder /Décoder D. Petit-Armand
14h-15h					
15h-16h			Série-Narration – sem. 3 Au fond la forme – sem. 4 J.-F. Labérine	Gestes, Signes, Contrastes C. Noyer – sem. 3	English A. Scrivener
16h-17h					
17h-18h			Écriture & Théâtre P. Fauré		
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	18h-20h Analyse écoute spectacle vivant (cours obligatoire sem 3 à 6) sem. 3 – hebdomadaire sem. 4 – semaine paire	Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	
19h-20h					

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

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
sem. 4 – semaine impaire

Semestres 5 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème		
9h-10h				whatisdat: Markdown & iconographie C. Noyer		
10h-11h			Écriture et le regard P. Fauré		English A. Scrivener	
11h-12h						
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier					
13h-14h			Español sem. paire		Español sem. paire	
14h-15h	Images, arts et sociétés N. Détré			Des langages et des formes D. Petit-Armand		
15h-16h		Photo portrait J.-F. Labérine				
16h-17h		In Situ objet-article R. P. Lefèvre – sem. paire				
17h-18h						
18h-19h	In Situ R. P. Lefèvre	18h-20h		Atelier libre dessin de caractères (sem. sans conférences)		
19h-20h		Analyse écoute spectacle vivant (cours obligatoire sem 3 à 6) sem. 5 – hebdomadaire sem. 6 – semaine paire	Recherche et Pratique éditoriale C. Sunier – sem. impaire		Réunion de famille D. Barreau cours facultatif	

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

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
 sem. 6 – semaine impaire

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr
www.isdat.fr

Semestres 6 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème	
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					English A. Scrivener
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier			Design Graphique : Des Textes F. Chastanet	
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Images, arts et sociétés N. Détré				
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h	In Situ Suivi de projet R. P. Lefèvre				
19h-20h					

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

18h-20h
Analyse écoute spectacle vivant
 (cours obligatoire sem 3 à 6)
 sem. 5 – hebdomadaire
 sem. 6 – semaine paire

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
 sem. 6 – semaine impaire

institut supérieur
 des arts et du design
 de Toulouse
 5 quai de la Daurade
 31000 Toulouse
 t +33 (0)5 31 47 12 11
 contact@isdat.fr
 www.isdat.fr

ÉDITER

Enseignant-e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

3, design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Hebdomadaire :

lundi 13h-18h

Semaine impaire :

mardi 13h30-17h30 (atelier)

Objectifs

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

Contenu

Cet atelier aura pour objectif la mise en place de projets d'édition, cohérents et pertinents, qui devront permettre d'entrer dans le sens du texte et de sentir la rigueur de l'organisation d'une pensée. Nous aborderons des questions d'animation visuelle, de variations, de jeux, de formes et de contre formes, de mise en tension des différents éléments textuels entre eux et dans un rapport à l'image, de hiérarchie de l'information. Ce sera aussi l'occasion de nous attarder sur des problèmes de créations, de structures, de rythmes, de grilles, de formats, de papiers, de plis, de reliures...

PROSPECTER

Enseignant-e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

4, design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Hebdomadaire :

lundi 13h-18h

Semaine impaire :

mardi 13h30-17h30 (atelier)

Objectifs

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

Contenu

Cet atelier se propose d'explorer les différents quartiers de Toulouse et d'en extraire un sujet susceptible de créer le point de départ d'un scénario de travail. Il s'agit ici, par l'analyse, de découvrir un angle d'approche à partir d'un lieu choisi, et d'élaborer ou de mettre en coïncidence un contenu spécifique en relation avec celui-ci. Parallèlement à ce travail de réflexion, il s'agira de déterminer des échelles sur lesquelles travailler (territoire, ville, quartier, rue, bâtiment, logement, pièce, mobilier, détail, etc.) et de convoquer des modes de représentation. La restitution définitive se fera sous forme d'édition papier et / ou écran.

LES AFFICHISTES

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

3&4, Design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire mardi 14h-18h et mercredi 9h-13h

Objectifs

- engager collectivement et personnellement une recherche graphique et picturale
- à partir de cette recherche penser des gestes de manipulations / affichages / accrochages / éditions

Contenu

Différents gestes de dessin et de peinture seront expérimentés sur papier. Ces recherches et les corps en action qui les portent seront l'objet de prises de vue au studio photo et dans des contextes extérieurs. D'autres protocoles graphiques seront proposés en s'organisant autour d'une opposition forme / informe. Les recherches pourront peu à peu se développer sur des supports différents et dans des relations à des espaces d'édition et de publication (imprimé, web...).

«GESTES, SIGNES, CONTRASTES» (DESSIN DE LETTRES I)

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Semestre(s) et option(s)

semestre 3 option design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h

Objectifs

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

Contenu

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

«GESTE & GÉOMÉTRIE» (DESSIN DE LETTRES II)

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4 option design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 13h-17h

Objectifs

Prolongement typographique des expérimentations du semestre 3, il s'agira d'approfondir les problématiques de combinatoire spatiale: explorer la logique typographique quelle que soit la nature du signe et questionner le rapport à la géométrie dans le processus dessiné de «stabilisation» des tracés gestuels. À travers la conception d'un outil partageable (une fonte numérique au format OpenType) se construit la capacité de dessiner l'image du texte, pratique qui sera potentiellement utilisée par la suite dans l'ensemble des autres propositions de cours de l'option design graphique.

Contenu

Du signe unique aux systèmes combinatoires, expérimentations sur le dessin de lettres et l'image du texte: comment s'articulent le geste, la trace et le rendu vectoriel dans la pratique quotidienne du·de la designer graphique et du dessinateur ou de la dessinatrice de caractères typographiques. Exploration de la relation lettre et / ou pictogramme au sein d'un même projet typographique, expérimenter la possible confrontation entre la représentation du langage écrit et l'espace du dessin figuratif, vers la recherche d'une cohérence combinatoire. L'apprentissage méthodologique approfondi du dessin vectoriel permettra de développer une autonomie de pratique quel que soit l'univers esthétique exploré.

CODER /DECODER

Enseignant-e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

3 & 4 design graphique

Crédit(s)

2 en commun avec le cours Hello World

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 13h-15h

Objectifs

Développer et approfondir les notions nécessaires concernant la pratique des langages du web, la méthodologie de travail et la mise en œuvre des éléments constitutifs d'une interface multimédia (images, animations, son, video...).

Contenu

Ce cours proposera de faire des focus sur des points particuliers du code et de sa mise en œuvre : précisions et approfondissement de notions importantes, prise en main de la palette d'outils nécessaire et expérimentations.

Savoir rechercher sur le réseau et utiliser des ressources fiables et très spécifiques.

Donner à voir, à lire et partager des sites de ressources, des contenus, des articles, des textes basés sur la culture web.

SUIVI DE PROJETS

Enseignant-e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design et design graphique

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 15h-17h

Objectifs

Rendez-vous individuels pour les étudiant-es souhaitant développer et approfondir une pratique du web en lien avec leurs projets.

Contenu

Accompagnement méthodologique dans la réflexion et la mise en œuvre de travaux dédiés au web, dans l'objectif de faire émerger un territoire de travail, par un suivi de projet personnalisé.

HELLO WORLD! LANGAGES DU WEB / LES FONDAMENTAUX (WEB-DESIGN 1 ET 2)

Enseignant-e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

3 et 4 Design Graphique

Crédit(s)

2 en commun avec le cours Coder/décoder

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 8h-12h

Objectifs

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

Développer une méthodologie de travail cohérente ayant pour objectif l'autonomie de l'étudiant-e.

Découvrir la culture numérique liée à l'histoire d'internet et les formes et structures qui en découlent.

Comprendre les usages en lien avec l'évolution de ce médium et engager une réflexion active centrée sur ces enjeux.

Contenu

Le cours s'articulera autour de l'apprentissage progressif des langages fondamentaux du

web (html, css, éléments de javascript) et de leur mise en pratique pour véhiculer et transmettre un contenu cohérent.

Il s'agira de comprendre les processus et étapes nécessaires à la création d'un site internet, depuis l'acquisition d'un nom de domaine, hébergement, protocoles de transfert, et d'en saisir ainsi la matérialité.

À partir de différentes productions dédiées aux écrans, nous analyserons les pratiques

actuelles dans le champ du webdesign : formes et fonctions des contenus en lien avec la multiplicité des écrans, charte graphique, code-source, langages utilisés.

Les notions de hiérarchie de l'information, d'arborescence, d'interactivité, d'ergonomie qui sous-tendent toute production pour le web seront également interrogées et explorées. La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine et des langages dédiés au web permettront d'acquérir les outils indispensables à une première production.

Ces expérimentations, orientées vers les questions d'édition en ligne, feront appel à différents contenus qui seront soit donnés dans le cadre du cours, soit à choisir par l'étudiant-e à partir d'un corpus défini. Ils devront être articulés de façon cohérente dans l'espace des écrans, en faisant appel notamment à la notion de grilles.

Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, de lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique. Dominique Barreau interviendra ponctuellement dans le cours en fonction des problématiques abordées.

ÉCRITURE ET THÉÂTRE

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, option design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 14h à 18h par groupe,
Excepté la première séance qui accueillera tous les étudiants de 14h à 16h.

Objectifs

Découvrir et étudier des textes de théâtre ou livrets d'opéra. Développer une culture du théâtre et de la littérature dans son dialogue avec l'expression visuelle ou musicale. Rédaction et mise en page d'un article critique sur l'un des spectacles. Sa finalisation graphique pourra être soumise à Romain Paul Lefèvre.

Contenu

Ce cours de théorie et de méthodologie se place dans le prolongement du cours "Analyse, écoute et rapport au spectacle vivant" dans le cadre duquel des spectacles seront vus tout au long de l'année. Ce cours permettra d'aller plus en profondeur dans l'abord des textes théâtraux choisis. Il s'agira d'abord d'une analyse critique et esthétique de ces œuvres placées dans leur contexte de création ou de représentation. L'étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de contexte socio-historique et esthétique sera essentielle.

Selon le nombre d'étudiants quatre ou cinq pièces seront choisies.

La réflexion de chaque étudiant s'appuiera sur un écrit la synthétisant, qui permettra un dialogue critique avec les autres étudiants lors de la présentation des spectacles. Cette approche aboutira à la rédaction d'un texte concernant une des pièces ou opéras vus.

L'ensemble des articles seront réunis dans une mise en page commune. Ce travail pourra être soumis à l'attention de Romain Paul Lefèvre.

Les étudiants qui le souhaiteront pourront aller plus avant dans le rapport entre ce qu'ils auront vu et leur production plastique. Toute possibilité de relation entre la recherche à

partir du texte et la pratique du dessin ou de la photographie ou du graphisme sera la bienvenue. Cette mise en œuvre plastique reposera ainsi sur la maîtrise intellectuelle des textes. C'est de ce socle que pourra naître une proposition originale, graphique ou autre, lors de la transposition de la pensée écrite de l'auteur (la voix des personnages) à l'espace de la page tout étant au service de la conception d'un objet plastique pensé dans sa forme, sa fonction et sa destination.

Le cours se déroulera en alternant plusieurs groupes qui suivront en parallèle celui de photographie de Jean-François Laberine.

Photographie I

Au fond la forme / La forme à fond

Enseignant·e(s)

J.-F. Labérine / R. Lidereau

Semestre(s) et option(s)

3 et 4, option design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

L'enseignement sera partagé en deux parties complémentaires, la forme et le fond : semaines paires, semaines impaires.

Les semaines impaires, accompagnés par J.-F. Labérine, vous permettront d'initier et de développer un travail de fond autour de la série photographique, puis de la narration. Vous vous engagerez dans une relation au temps photographique par la réalisation d'une série en proposant autour de sujets qui vous sont propres, un corpus d'images originales, personnelles et identifiables. Puis vous aborderez la photo autour de la narration et du récit photographique. L'espace photographique comme support et vecteur de récits, vous permettra de mettre en images votre production dans la pluralité de ses déclinaisons, de ses imaginaires et de ses environnements. Par la régularité de vos prises de vues, vous contribuerez à la mise en place de ce temps narratif.

Les semaines paires, accompagnés par J.-F. Labérine assisté de R. Lidereau, vous partirez d'un cadre formel et ils vous sera demandé de vous les approprier. Les sujets, renouvelés toutes les semaines paires, questionneront les relations texte/image : texte dans/autour de l'image, texte mis en image.

Contenu

Série :

En déclinant la ou les séries de prises de vues, vous mettrez les images en relation, dont le sens argumentera votre propos. La constitution de ce temps photographique vous amènera vers une réflexion autour de la série.

Narration :

La narration est une relation détaillée d'un fait ou d'un événement mis en images, raconté ou écrit. Quel récit photographique désirez-vous construire ? Le récit peut être concentré dans une seule image, laquelle est autonome, et en contenir l'intégralité. Un récit peut aussi se dérouler sur une séquence d'images et faire partie d'une série. La pensée et les émotions peuvent émerger et faire sens au travers de la narration.

Texte/image :

À partir d'œuvres graphiques existantes, vous devrez observer puis questionner la forme, vous l'approprier et apporter votre point de vue à travers une approche photographique et graphique.

Initiation technique à l'image numérique

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau / Salle 305 / Laboratoire de photographie numérique

Semestre(s) et option(s)

3, toutes options

Crédit(s)

Inclus dans les crédits d'assiduité

Jour(s) et heure(s)

1 séance de 2h par groupe. Dates et heures précisées ultérieurement.

Art et design graphique : semaine 40

Design : calendrier à préciser avec Jean-Marc Evezard

Objectifs

Initiation destinée aux étudiants de 2ème année afin de poser les bases techniques de l'image numérique. Tous les étudiants utilisent l'image numérique (photographique ou non), que ce soit dans un but artistique ou de documentation.

Contenu

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition
Présentation des différents papiers disponibles

Scans de transparents/documents
Résolution d'image : écran / impression

Profils colorimétriques
Calibration d'écrans
Configuration colorimétrique de la suite adobe

Présentation de Bridge
Réalisation de planche contact
Développement d'image : Camera Raw via Bridge

Configuration de photoshop
Taille de l'image

Recadrage

Système de calque (courbes, niveaux, etc...)

Images dynamique

Masque de fusion

Accentuation

Envoyer des images par internet

Capture d'écran grand format

«DESIGN GRAPHIQUE: DES OBJETS / WHATISDAT: MARKDOWN + ICONOGRAPHIE»

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-12h

Objectifs

Ancrage historique et théorique des projets dans le champ du design graphique, identification d'une thématique à développer pour l'article de DNA, travail iconographique associé, apprentissage de la syntaxe Markdown utilisée sur la plateforme web whatisdaT centralisant les articles des différentes promotions de l'option design graphique.

Contenu

Par un regard commun et collectif sur des objets du design graphique présentés par les enseignant·es ou les étudiant·es, ces dernier·es seront amené·es à développer les outils d'une parole critique sur son propre champ. Ce temps d'échange permet en 4 semaines le choix d'un objet d'étude pour l'article de DNA en relation avec l'atelier d'écriture puis d'en accompagner l'analyse et les choix iconographiques. Aujourd'hui standard dans le formatage du travail rédactionnel scientifique et journalistique, découverte et apprentissage de la syntaxe Markdown permettant un pré-structuration des textes en vue de la publication web.

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 5, 6, 9, 10 toutes options, ouvert aux autres années et aux diplômés

Crédit(s)

1

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

IN SITU

Enseignant·e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

5, design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Hebdomadaire :

lundi 18h-20h

mardi 8h00-13h00

Semaine paire :

mardi 13h30-17h30 (atelier)

Objectifs

Développer une méthode de travail consciente dans le champ du design graphique, de la programmation à la conception :

- Comprendre les enjeux et les conditions actuelles d'une production visuelle et de son existence dans l'espace public,
- Élaborer une réflexion sur la notion de design graphique et de son application dans un rapport signe / objet / espace,
- Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et de son intégration dans l'espace public, jusqu'au papier et l'écran,
- Mettre en pratique des méthodes de travail et des processus de création : commande, cahier des charges, méthodologie de création (reportage, analyse, corpus, conception, esquisse, maquette, mise au point, réalisation, diffusion, etc.),
- Traduire des idées : adéquation entre intention, ton, moyens formels, techniques et médiatisations,
- Analyser des processus de production, reproduction, diffusion basées sur des pratiques communes entre usager, designer, industrie numérique et artisanat.

Contenu

Enquêter, prospecter, exposer, faire récits... Les territoires, les espaces, les objets construits modifient de manière profonde notre environnement quotidien, naturel et

humain. Mis à part le fait de répondre à des besoins nécessaires, ils contribuent à l'élaboration d'un modèle, d'une économie, de normes et de lobbyings qui se préoccupent souvent peu des intérêts collectifs et humains. Partant d'une question qui interroge le design et met en tension des enjeux sociaux contemporains nous serons amenés à prospecter sur les potentialités et manières de faire projet dans des contextes situés.

Dans un premier temps, il sera demandé de mettre en place des méthodologies d'enquête et d'observation, des temps d'immersion, d'expérience et de restitution de situations précises. Puis, au-delà de la restitution d'information, d'imaginer les moyens de donner à voir et à comprendre, de concevoir des formes sensibles permettant de faire émerger de nouvelles hypothèses possibles. Nous insisterons particulièrement sur la dimension programmatique du travail par la définition d'un projet pertinent préalable à toute mise en forme, lié à des recherches, analyses et expérimentations contextuelles. Il s'agira de se saisir des outils du design pour interroger des modèles de sociétés existants et les réévaluer. Comment le dessin, la cartographie, l'écriture, les représentations graphiques sont des outils susceptibles d'agir de manière prospective pour penser ces questions de sociétés, comment donner à voir ces relations singulières de l'homme à son environnement, ces modes d'utilisation, et plus largement d'attention et d'interaction entre eux.

Les recherches élaborées au semestre 5 seront prolongées au semestre 6, par le développement de différentes hypothèses énoncées auparavant (scénographie, signalétique, édition, site web, etc.), ou par diverses expérimentations périphériques au projet (relation à l'édition, à la sérigraphie, à la typographie, au web design).

LES COLORISTES

Enseignant-e(s)

Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 13h-17h semaine paire

Objectifs

- développer une pratique graphique et picturale autour de la couleur
- penser un scénario pouvant articuler et activer 3 types d'éléments dans l'espace
- éditer, publier ou mettre en espace cette recherche

Contenu

En partant de l'idée de « porter la couleur » comme une sorte de signe dans un espace public ou social, nous travaillerons à 3 types d'objets : banderoles, objets et vêtements. Ces éléments seront pensés et fabriqués ensembles, se déployant dans des espaces précis — réels ou éditoriaux — et impliquant un ou plusieurs scénarios graphiques, de façons individuelles et/ou collaboratives.

Recherche & Pratique éditoriale

Enseignant-e(s)

Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

5 design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
mardi 13h30-18h
mercredi 8h30-13h et 14h-18h

Objectifs

Concevoir un projet éditorial.

Contenu

À partir d'un sujet donné, cet atelier aborde la recherche et la pratique éditoriale dans sa globalité et sa précision. Chaque session est consacrée à une étape de travail de la conception et production éditoriale. L'étudiant-e mène une recherche documentée et effectue les choix—conceptuels et formels—adéquats avec sa démarche, en vue de concevoir une édition autonome et de développer une écriture personnelle.

«DESIGN GRAPHIQUE: DES TEXTES»

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6 option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-12h

Objectifs

Lire pour mieux écrire.

Contenu

Chaque semaine nous lirons et commenterons ensemble des textes touchant à des notions historiques ou des problématiques contemporaines du design graphique. Au-delà d'un apport culturel spécifique nécessaire à l'ancrage du champ de recherche des étudiant·es, l'enjeu est d'en faire une lecture critique et actuelle en tant que designer praticien·ne. Ces lectures commentées permettent d'alimenter la contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) exigée lors de la présentation du DNA.

«FONTES TOUT-TERRAIN» (DESSIN DE LETTRES III)

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer (semestre 5)
François Chastanet (semestre 6, suivi de projets)

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

Spécialisation dans le domaine de la conception de caractères typographiques, approfondissement des pratiques de dessin vectoriel et introduction aux fondamentaux de la programmation avec le langage Python au sein des logiciels de dessin de caractères, expérimentations autour des potentialités du format OpenType (ligatures, substitutions, signes alternatifs, interpolation, variabilité, etc.) et son extension écran avec le Web Open Font Format. La question de la diffusion via différentes licences sera analysée: la logique actuelle de «location» des formes typographiques (pour le web ou l'imprimé), le format libre SIL Open Font License (utilisé par l'ensemble de la bibliothèque Google Fonts) ainsi que le partage des sources via la plateforme Github seront abordés.

Contenu

Dans le prolongement des pratiques émergentes aux semestres 4 et 5, approfondissement des projets de conception d'alphabets complets utilisant toutes les potentialités offertes par les formats numériques actuels. Cette pratique de création de fontes numériques pourra trouver sa dynamique thématique autonome ou se développer en complémentarité des différentes propositions de cours de l'option design graphique selon le scénario énoncé par l'étudiant·e. L'atelier envisage comme une continuité spatiale et méthodologique le déploiement de projets typographiques sur trois échelles différentes: la double-page imprimée, l'écran et la signalétique. Ce cours de dessin de caractères abordera les logiques d'identité visuelle à partir de la pratique typographique et questionnera l'émergence de cette notion en Europe au XXe siècle. L'étude du système Isotype ou «Système International d'Éducation par les Images Typographiques» (conçu par Otto & Marie Neurath en collaboration avec le peintre et graveur Gernd Arntz pour promouvoir la communication internationale, que l'on souhaite aider quelqu'un

visitant un pays étranger à trouver son chemin ou bien poser les bases d'un savoir partagé) permettra de questionner l'internationalisation de l'espace public au XXIe siècle, les signes urbains en présence et leur contextualisation culturelle.

DES LANGAGES ET DES FORMES (WEB-DESIGN 3)

Enseignant·e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 & 6 Design Graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h

Objectifs

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

Contenu

Ce cours propose une mise en pratique des méthodes de travail et des processus de création liés au champ du webdesign contemporain, d'en interroger de façon pertinente les finalités et d'y apporter des réponses graphiques et plastiques cohérentes. Par la présentation et l'analyse de productions très actuelles dédiées aux écrans, on analysera formes et fonctions, charte graphique, code-source. À partir de corpus de documents portant sur des thèmes précis, il s'agira d'organiser un contenu qui fasse sens dans l'espace de l'écran tant au niveau du fond que de la forme. Seront convoquées les notions de grilles, de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie. Nous approfondirons les langages dédiés au web, les questions d'adaptabilité aux écrans (responsive web design), de mise en ligne et de diffusion. Nous nous pencherons sur les pratiques actuelles dans le champ du webdesign, notamment sur les notions de design d'expérience utilisateur (UX), de "mobile first" (création d'un site web en priorité pour les petits écrans). Dans la perspective d'une autonomie de travail, nous apprendrons à rechercher sur le réseau des ressources fiables et très spécifiques. Nous réfléchirons sur les enjeux, tant économiques que culturels, liés à ce support de diffusion.

Portrait

Enseignant-e(s)

JF LABERINE

Semestre(s) et option(s)

5, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi : 14h-18h par groupes

Objectifs

Engager une réflexion sur le portrait : que saisit-on de l'identité de l'autre à travers un visage ?

Le choix du portrait photographique nous engage à se confronter à la présence de l'autre dans un contexte environnemental, social et culturel

Contenu

Ce cours propose de s'engager autour de la question du portrait et du sujet en tenant compte de la lumière et de son architecture.

Développer un travail et une pratique photographique autour du portrait saisi dans son espace et son environnement. L'apport d'éléments ou d'objets pourra renforcer la construction et la composition des images tout en portant attention aux sens qu'elles produisent.

L'ÉCRITURE ET LE REGARD

Rédaction du texte pour le DNA

Préparation au DNA

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré en relation avec Romain Paul Lefèvre pour la préparation du DNA

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6 design graphique.

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 9h à 13h au semestre 5.

Mardi de 13h30 à 17h30 semaines paires au semestre 6 avec Romain Paul Lefèvre.

Mercredi de 9h à 13h semaines impaires au semestre 6.

Objectifs

Développer le champ de la culture générale par la lecture des textes et des images.

Acquérir des notions de sémiologie pour une lecture de l'image.

Mettre en œuvre des projets d'écriture en liaison avec la pratique plastique.

Préparer au DNA.

Rédaction des documents, pour le DNA, pour entrer en phase projet, autres...

Contenu

L'écriture et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire, écrire pour comprendre ce que l'on pense. Aussi ce cours propose la découverte et l'analyse d'écrits dans lesquels leurs auteurs ont traduit, souvent remarquablement, leur expérience du regard et de la pensée face à la peinture, la photographie ou le film. Viennent de suite à l'esprit les travaux des historiens de l'art, des philosophes : Arasse, Deleuze, Darriulat, Schama, Greenblatt, Barthes... la liste est longue et de qualité. On peut également remarquer des textes surprenants qui nous viennent de "non spécialistes" du visuel (quand Foucault ou encore Bennassar écrivent sur Les Ménines ou Boulez sur Klee) mais ce sont souvent des poètes et des écrivains (Proust, Ramuz, Baudelaire, Valéry, Diderot, Simon, Char...) qui nous offrent les écrits les plus avisés, les plus aptes à nous toucher. Sans doute la maîtrise de la langue qui fait

image et traduit la sensation sans décrire littéralement y est pour quelque chose. Le petit pan de mur jaune est dans la tête de tous.

Les quatre premières séances du semestre d'hiver seront consacrées à la lecture et l'étude de plusieurs textes, autant d'expériences du regard. Elles seront complétées par des diffusions d'extraits de films où la peinture est essentielle, par choix esthétique (on peut par exemple penser à "Barry Lindon" pour la peinture et le paysage de Kubrick ou certains films de Godard comme "Prénom Carmen" ou "Passion" ou autre, ou des films dont un peintre est le sujet : Bonnard ou de La Tour par Cavalier ou Munch par Watkins...). Ce cours est une invitation à réfléchir, tenter de comprendre comment l'écrit peut exprimer la pensée la plus juste possible, stimuler et exprimer à la fois le plaisir né de l'observation et de la fréquentation du visuel.

Le reste du semestre sera la mise en œuvre d'un travail d'écriture qui portera sur des objets graphiques qui auront été présentés auparavant dans le cours "Design graphique : des objets et des textes."

Ce travail d'écriture naîtra probablement d'une intuition première, d'une attirance esthétique. C'est ce travail assidu qui permettra de dégager ce que chacun aura à dire sur l'objet de son choix. L'écriture permet d'étudier et d'affiner la pensée, même si elle est brouillonne au départ et pas à pas, formulera ce quelque chose à dire. L'écrit sera le fruit de ce dialogue entre la pensée vivante et le regard actif. Ce texte à présenter dans le cadre du Dna, malgré l'aspect austère de sa fonction, pour un diplôme, pourra aider à nous extraire de l'accablant ordinaire. Souvenons-nous avec Montaigne que "la pensée est un feu de gaîté".

ATELIERS SEMESTRE 6

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, François Chastanet, Jean-François Labérine, Romain Paul Lefèvre, Dany Petit-Armand, Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, option Design Graphique

Crédit(s)

1 pour les deux ateliers

Jour(s) et heure(s)

2 ateliers à choisir :

- Les Coloristes, suivi de projet
semaines paires vendredi 13h-17h
- In Situ, suivi de projet
lundi 18h-20h et mardi 8h00-13h00
- Fontes tout terrain, suivi de projet
mercredi 14h-18h
- Photographie, suivi de projet
mardi 14-18h
- Des langages et des formes, suivi de projet
jeudi 14h-18h
- Recherche & pratique éditoriale, suivi de projet
semaine impaires mardi 13h30-18h, mercredi 8h30-13h et 14h-18h

Objectifs

Autonomisation méthodologique et technique dans la mise en place et la production de projets personnels, vers l'émergence d'un territoire personnel de travail et l'identification d'une possible recherche à venir dans la projection vers la phase projet du cursus ou un début de pratique professionnelle.

Contenu

Cet ensemble de cours optionnels, parmi lesquels l'étudiant·e choisit 2 ateliers en accord avec le collège des enseignant·es, a pour but de l'accompagner méthodologiquement et techniquement dans la finalisation des projets du semestre 5 et dans la production de ses projets personnels. Ils s'articulent avec le cours «Design Graphique: Des Textes» qui a pour but l'émergence et l'ancrage dans la culture du design graphique de ces projets, et «Préparation DNA» visant à les articuler dans une présentation orale et l'accrochage.

PRÉPARATION DNA

Enseignant-e(s)

R. P. Lefèvre, P. Fauré

Semestre(s) et option(s)

6, design graphique

Crédit(s)

Inclus dans le cours L'écriture et le regard

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :
mardi 13h30-17h30

Objectifs

Développer une pratique d'accrochage et de présentation orale à partir d'une sélection de projets afin d'être en capacité de synthétiser un parcours et d'énoncer clairement le statut et les enjeux de chacun des travaux et expérimentations proposés dans le champ du design graphique. Ce cours sera aussi le lieu de l'émergence du projet personnel en vue d'un 2nd cycle ou d'une intégration professionnelle.

Contenu

Préparation au passage du DNA, par une série d'accrochage et de mise en espace spécifique, par le développement d'une capacité à articuler fond et forme dans une présentation orale au sein d'un parcours dans un espace spécifique, par l'apport de références qui viendront nourrir cette présentation.

Un travail préliminaire de représentation spatiale de type plan / élévation / coupe à l'échelle sera demandé, prolongement des méthodologies abordées au semestre 5 permettant d'aborder les logiques de scénographie d'exposition et d'investissement d'un espace, plus particulièrement dans le champ du design graphique. Ce temps d'accrochage et de rencontre collégiale favorisera la définition du projet personnel de chaque étudiant, d'énoncer les domaines plus spécifiques d'une possible recherche à venir.

«ATELIER LIBRE DESSIN DE CARACTÈRES»

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer (semestre hiver)
François Chastanet (semestre été)

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 à 6, option design graphique

Crédit(s)

Inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h
(semaines sans conférences)

Objectifs

Temps spécifique bi-mensuel pour les étudiants souhaitant approfondir le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet et de suivi.

Contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création d'alphabets typographiques, des caractères de titrage aux caractères de texte. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture afin d'acquérir des capacités projectuelle, critique et rédactionnelle en vue de se positionner au sein des pratiques spécifiques de ce champ.

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.

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 1er 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)

Jedi 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.

AIRA

cycle 2

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·es de second cycle, des diplômé·es, 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.

Economat#1 : produire le mobilier de la cafétéria de l'isdaT

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyere & Jean-Marc Evezard avec les ateliers volumes et le Roselab.

Semestre(s) et option(s)

3, 5, 7, 9 option design, ouvert à design graphique et art.
Nombre maximum de 10 étudiants, sur inscription en début d'année.

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Intensif pendant le mois de février 2022.

Objectifs

Savoir produire en groupe un aménagement cohérent pour la cafétéria de l'isdaT, en lien avec le cours Préparation à la vie professionnelle

Contenu

Comprendre les enjeux soulevés lors des approches distinctes menées par les étudiant·es de 2020/2021 afin de respecter leur travail et de le faire évoluer dans une forme définitive, représentative des diversités de l'école.

Cela sera l'occasion d'apprendre de préparer ensemble les différentes tâches : approvisionnement matériels, fichiers d'exécution pour des prototypes, exécuter des détails d'assemblage. Produire une documentation sur la démarche, cartographier les axes théoriques, s'organiser dans une œuvre commune et collective, imaginer une inauguration.

Une partie des tâches se fera en amont lors de rendez-vous certains mercredis entre octobre et décembre 2021.

PROJET PEINTURE MURALE – ONCOPOLE

Enseignant·e(s)

R. Larre et S. Bergala

Semestre(s) et option(s)

5 & 7, option art, sur candidature

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire, jeudi de 12h-14h
Horaire sur place à déterminer au fur et à mesure
Et réalisation de la peinture murale en fin de projet

Objectifs

Le département d'hématologie de l'Oncopole, Institut universitaire du cancer de Toulouse, s'est engagé dans un projet avec l'isdaT qui a pour but de réaliser des œuvres in situ, au sein du service d'hématologie ou des personnes sont admises pour des séjours de moyenne durée. L'ensemble des propositions, plutôt orienté vers la peinture murale, accompagnera le quotidien des patient·es comme du personnel. La rencontre se situe comme un élément central de ce projet : celle d'un établissement hospitalier avec une école d'art, des étudiant·es du cursus long avec des élèves amateurs et amatrices, et la rencontre entre un milieu scolaire et professionnel.

Contenu

Comme souvent dans les contextes hospitaliers, l'espace du service est uniquement déterminé par des contraintes techniques. L'enjeu est d'amorcer une réflexion sur ce type d'espace habité et vécu, le soin ne doit pas y être uniquement une affaire de biologie et de technique, c'est aussi un accompagnement humain, et un environnement à vivre, d'autant qu'il s'agit souvent d'un moment difficile émotionnelle- ment pour les personnes qui y séjournent.

Nous nourrirons nos réflexions d'exemples d'interventions d'artistes pensées et réalisées pour des espaces de vie collective. Les réalisations reposeront sur le travail du groupe tout en intégrant des propositions individuelles. Le groupe est constitué d'étudiant·es de l'option art, et des participant·es aux cours de pratiques amateurs.

Economat #2 : dessiner la cantine productive en économie circulaire

Enseignant·e(s)

L. Giorgino, H. Perez
interventions de l'atelier d'architecture et d'urbanisme Syvil

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5, 6, 7, 8, 9, option design et design graphique
Semestre 7 à 9
Ouvert aux étudiant·es de la 3e année désireux·ses de poursuivre le projet initié en année 2, sur inscription

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h, semaine paire

Objectifs

Affiner un scénario et livrer un cahier des charges dessiné de l'implantation d'une cantine à l'isdaT.
Formuler des propositions concrètes d'agencement pour une approche singulière d'une cantine soutenable
Concevoir l'aménagement d'un lieu de production en économie circulaire et des objets associés à son fonctionnement

Contenu

Au cours de l'année 2020-2021, les studios Design & Environnements et Communs ont initié un travail de prospection autour de l'implantation d'une cantine à l'isdaT. Ce travail a permis de définir quelques grands principes qui guideront l'intégration de cette cantine à l'école: proposer des repas équilibrés à moindre coût à partir de denrées alimentaires produites localement et de manière raisonnée, optimiser la consommation d'énergie et des ressources aux différents moment de la fabrication des préparations alimentaires (transport, transformation, consommation, nettoyage), soutenir une organisation coopérative du travail et une accessibilité au plus grand nombre.

Au fil des mois un scénario de fonctionnement s'est esquissé autour de l'idée de faire

acheminer à l'école des repas préparés par une petite unité de production externalisée gérée par un restaurant coopératif toulousain.

Les contours de la zone d'implantation de cette nouvelle fonction dans le lieu ont été définis.

Les projets des étudiants ont contribué à formuler un ensemble de scénarios et de propositions prospectives prenant la forme d'objets articulés à des organisations pour limiter la consommation d'énergie lié aux services de cuisine/restauration (système de conservation sans électricité / maintien au chaud, maintien au frais), rendre visible et lisible le fonctionnement de la cantine, repenser des équipements pour favoriser la mobilité douce dans les modes d'acheminement des denrées non motorisés (vélo-cargo), concevoir des objets susceptibles de réinscrire les déchets alimentaires dans un nouveau cycle et de limiter le gaspillage, imaginer les supports permettant d'accompagner la transmission des informations.

Nous invitons cette année l'Atelier d'architecture et d'urbanisme SYVIL pour poursuivre avec nous ce volet pratique du programme de recherche Changer d'échelle sous la forme de 3 sessions de travail visant à scénariser, projeter et concevoir l'éco-système productif de la cantine de l'isdaT.

SYVIL pose un regard d'architectes-urbanistes transdisciplinaires, à l'écoute des besoins des acteurs de la ville productive, et entend mettre l'accent sur l'écologie des territoires, et la coexistence négociée des usagers.

A travers la présentation de quelques-uns de leurs projets, le collectif montrera comment ils travaillent à la construction de relations qualitatives entre espaces de vie, de production et de distribution.)

Il s'agira notamment de :

-dessiner précisément le scénario de fonctionnement de cette cantine: en se demandant comment la conception de l'espace de la cantine peut encourager l'évolution des comportements vers une attention plus aiguë au modes d'alimentation soutenables.

-penser en relation le stockage, les circulations, la cohabitation des différents usages et habitants du lieu.

-repérer, poursuivre et concrétiser des propositions issues du cahier d'idées esquissées l'année dernière

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 du 28 mars au 1er avril 2022 avec Alexis Chrun et Socheata Aing stimulera

la recherche de cette forme.

STUDIO URBAIN & CRISES : Espaces sous contraintes

Enseignant-e(s)

P. Grégoire et A. Saboor, professeurs
Interventions d'un-e professeur-e de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse

Semestre(s) et option(s)

3 à 10 toutes options

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

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

Présentation

Espaces sous contraintes porte sur les différents niveaux d'impacts et les conséquences que la crise sanitaire de la Covid-19 a induit dans nos relations sociales et nos pratiques quotidiennes, dans nos sphères privées et publiques, en 2020-2021.

Plus particulièrement elle traite de nos comportements contraints par les différents règlements ayant interdit l'espace urbain pendant de longs créneaux horaires.

À partir de nos expériences personnelles de la crise, ainsi que des observations faites de situations qui nous ont interrogé-es du fait de leurs modifications par la crise ; *Espaces sous contraintes* propose de travailler sur les nouvelles situations apparues durant celle-ci au sein de l'espace public inusité pendant que l'espace privé était sur-utilisé.

En se référant à certaines études urbaines, sociologiques et philosophiques, le projet pose la question des usages de l'urbain, de leurs mouvements et de leurs temporalités, leurs juxtapositions ou articulations, leurs concomitances ou leurs successions.

Longues, temporaires, furtives, répétitives... Nos pratiques, attachées à des temporalités plus ou moins distendues, constituent notre prisme d'étude, pour concevoir de nouveaux dispositifs permettant d'asseoir des pratiques spatiales avérées ou émergentes.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu pouvant bénéficier d'un toit. Dans l'espace domestique comme dans l'espace urbain, le vecteur temps est devenu le fil rouge de

nos pratiques et de nos relations, qu'elles se développent en présentiel comme en distanciel.

Selon Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, "la vie urbaine est une affaire de temporalités. Il est nécessaire de tenir compte de la chronobiologie spécifique aux humains et au vivant pour ménager un lieu". Il prend comme exemple le concept de chronotope, c'est-à-dire la manière dont une ville évolue dans le temps long et dans l'espace selon des rythmes quotidiens, hebdomadaires et saisonniers.

Article de la présentation de la table-ronde *Villes désirables ?* du cycle de conférences *Les formes de la ville* de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou du lundi 3 juin 2019.

Contexte particulier de l'étude

Le quartier de Bellefontaine du plan urbain conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis et les architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Contenu

Structuré en 2 séquences, le projet *Espaces sous contraintes* propose dans une première partie l'étude des modifications de nos pratiques de l'urbain et du domestique, puis dans une seconde la conception de projets améliorant les situations étudiées. Penser les temporalités de nos pratiques des espaces urbains et domestiques comme bases de conception et de réalisation d'"éléments" : espaces, objets, interfaces, prenant en compte les notions de temps d'usage, de vie...

À partir d'enquêtes-portraits de situations et d'habitant-e-s du quartier de Bellefontaine à Toulouse, il s'agit de concevoir des scénari et des projets visant l'amélioration de situations d'espaces publics ou domestiques, voire de celles mixant des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant-es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur...

Dans un deuxième temps, vous développez un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

Méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : appartements versus situations urbaines.
Travailler de manière collective et individuelle pour partager ressources et productions.
Approcher d'autres méthodologies de travail complémentaires de celles du design et de l'architecture.

Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant le partage voire l'hybridation des méthodologies et des connaissances.

Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible.

Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques.

Concevoir des projets centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2021 à avril 2022.

- octobre / décembre 2021 : réalisation d'enquêtes portraits à Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et de scénari.
- ½ journée d'études (1/2) : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études (2/2) : présentation des travaux des étudiant-es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse.

Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole, représentée par Mme Fanny Carvalho, chef de projet Renouvellement Urbain et Mr Aziz Ayyadi, chef de projet de Contrat de Ville.

Bailleur social Patrimoine Sa Languedocienne représenté par Mme Valérie Guiraud, Directrice adjointe location & patrimoine.

Les associations d'habitant-es "Parle avec elles", "Bel Arc en ciel", et d'autres.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>
- La revue Urbanités <https://www.revue-urbanites.fr>

- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020
- *The New Urban Crisis*, Richard Florida, 2017

Atelier écriture

Enseignant·e(s)

Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9, 10 Art, ouvert à tout étudiant de toutes les options et années en fonction de ses disponibilités horaires

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire le vendredi de 13h à 15H

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.

L'approche

Groupe de réflexions et d'actions concrètes en milieu carcéral – quartier courte peine de la maison d'arrêt de seysses

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, option art
7,8 option design et design graphique graphique
(groupe de 10 étudiants) sur candidature

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

Créer les conditions d'une rencontre entre une dizaine d'étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignants et un groupe de détenus du quartier de courte peine de la prison de Seysses. D'un côté, une institution guidée par l'enseignement de l'art. De l'autre, un lieu de privation de liberté. Qu'en est-il réellement de la rencontre des deux, collectivement et individuellement ? Comment ne pas projeter ses fantasmes dans la rencontre sinon en proposant sans trop en attendre mais attentif aux sens de chacun des mots et des gestes ? Qu'est ce qui se joue entre ces deux mondes, entre des jeunes gens qui partagent pourtant le même âge ?

Contenu

L'atelier se déroule au quartier de courte peine de Seysses dans le cadre des activités culturelles qu'organise le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) auprès des détenus. Dans le cadre de ce partenariat, les perspectives demeurent l'accès aux détenus à une approche de la pratique plastique et de l'histoire de l'art et du design. Les séances sont élaborées au préalable collectivement à l'isdaT à partir de propositions, de discussions à la fois théoriques et pratiques, selon les contraintes qu'implique la prison. Il s'agit également de s'informer sur la condition carcérale sans en faire le sujet de l'atelier mais afin de ne pas venir totalement démunis. Pour l'année 2021-2022, l'Approche proposera entre autres une programmation visuelle et multimédia sur la

chaîne de télévision de la prison en collaboration avec Marion Tanyères (responsable des activités socioculturelles du SPIP). Sont prévues également une visite des détenus à l'isdaT, plusieurs interventions de la plateforme ressources du BBB centre d'art au sein de l'atelier.

Dans le Tout-monde (traces, créolisation, expériences depuis Édouard Glissant)

Enseignant·e(s)

S. Bergala

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :
Mardi 10h-13h

Objectifs

À partir de la fréquentation de la pensée d'Édouard Glissant, ouvrir un champs de regards croisés, puis de recherche collective sur des questions de formes, de langages, en art et en design(s) nourrie par un questionnement qui concerne plus largement le « Tout-monde », ce que cette pensée induit sur une relation à l'histoire, au présent et à l'imprévisible.

Contenu

Lectures et discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur·rice·s qui lui sont proches, pour aborder entre autres certains concepts : « Tout-monde », « Créolisation », « (poétique de) la Relation », "transparence et opacité".

Il s'agit d'ouvrir des discussions et des champs de recherches collectifs, en rapport avec le « Tout-monde », avec les poétiques de la relation, un chantier inachevable mais qu'il faut avancer de manière urgente, pour penser et questionner l'évolution des villes, l'espace commun, l'histoire collective, ou encore de la mise en relation des langues et de leurs imaginaires.

Ce travail sert de socle à des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer les formes, les langages, des processus, en art et en design(s).

Des objets (au sens large) sont présentés et discutés pour aborder un large ensemble de pratiques à l'aune de la poétique de la Relation, des imaginaires du Tout-monde, et des phénomènes de « Créolisation» (à ne pas confondre avec l'étude de la créolité).

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

Tous semestres, toutes options

Crédit(s)

Crédits 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.

DANCE & MUSIC LAB

Enseignant-e(s)

Serge Provost, Felip Marti-Jufresa, Yves Caro

Semestre(s) et option(s)

tous semestres, toutes options

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire le mercredi de 20h à 23h/ 1fois par mois selon calendrier

Objectifs

LYRIQUE : Se permettre; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public » dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre. D&M/L HLM se déroule hors les murs de l'école, à l'invitation de structures partenaires, dans un moment de présentation public. Un moment de vérification, de mise à l'épreuve pour l'étudiant performeur.

PÉRÉGRINATIONS PALÉOLITHIQUES

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré, en relation avec Carole Fritz et Gilles Tosello

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, ouvert à toutes les options Musique, Danse, Design, Design Graphique.

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Séminaire préhistoire préparatoire au plateau média : mardi de 18h à 20h.

Au semestre d'été, ce séminaire n'aura lieu qu'en semaine impaire, en alternance avec le cours Analyse, écoute, spectacle vivant.

Dates des présentations publiques sur le plateau média : 13/10, 19/01, 16/02, 18/05

Objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image. Plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, traces archéologiques et témoignages anthropologiques des sociétés paléolithiques.

Contenu

Le terme de séminaire est imparfait ou incomplet pour définir ce projet, cependant sa racine latine signifiant semer correspond à la volonté de susciter un rapport dynamique à la mémoire dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homo sapiens.

De même, le mot préhistoire pêche en ce sens qu'il recouvre un champ extrêmement large bien que lacunaire et que les pratiques d'art pariétal par les chasseurs-cueilleurs se sont poursuivies jusqu'à une période récente, si on pense aux Sans du Drakensberg ou aux Aborigènes d'Australie.

L'intention n'est pas de servir un récapitulatif de tous les savoirs de ce domaine. Au cours de ces rencontres, il s'agira de partir d'un regard interdisciplinaire vecteur de notre sensibilité comme des différents savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Chaque plateau-média devrait avoir sa forme propre, la volonté première étant de faire partager un regard incisif et proliférant à partir d'images de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous cheminerons selon le rapport au désir et au besoin de concevoir des images plus qu'en suivant une progression chronologique et linéaire. Lecture synoptique

et monographies de lieux archéologiques dialogueront avec les diverses hypothèses exposées. Faire découvrir des musiques, des danses, des rituels « de peuples premiers » permettrait également d'avoir une approche par analogie.

Des intervenants seront choisis dans toutes les disciplines étudiant la préhistoire ou pas, en France ou ailleurs.

Le séminaire préparatoire aux plateaux médias débutera au semestre d'été. Les étudiant(e)s devront s'inscrire après le premier plateau-média prévu en octobre et pourront intervenir lors des rencontres suivantes en menant une part des entretiens ou en préparant une documentation papier ou audiovisuelle. Ce séminaire a également pour vocation de susciter une pratique plastique s'inscrivant dans le champ de la préhistoire et de l'anthropologie. Ces projets spécifiques pourront alors être développés en liaison avec les enseignants des autres disciplines.

L'équipe de base et partenaires

La définition des contenus et la coordination des rencontres seront proposées par Philippe Fauré en harmonie avec Carole Fritz et Gilles Tosello qui participeront à chacun des plateaux-médias.

Carole Fritz est préhistorienne et chercheuse au CNRS. Elle dirige le laboratoire TRACES, Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique (CREAP Cartailhac), à Toulouse. Depuis 2018, elle dirige les recherches scientifiques de l'opération archéologique nationale sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche). Elle a dirigé l'ouvrage L'Art de la Préhistoire aux éditions Citadelles et Mazenod.

Gilles Tosello est préhistorien, peintre, illustrateur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, chercheur associé au CREAP. Il a travaillé sur les grottes ornées du Tuc d'Audoubert et de Marsoulas. Il fait partie de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Par ailleurs, il en a réalisé le fac-similé. De nombreux ouvrages et expositions utilisent ses dessins et études. Il a lui-même publié plusieurs livres et participé à plusieurs films.

PLEXUS LAB

Enseignant·e(s)

D. Haudrechy, coordination artistique et pédagogique + directions des études et enseignant·es référent·es par options

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 & 6, 7 & 8, pour l'option art

Semestres 7 & 8 pour les options design et design graphique (4 étudiant·es de chaque option), sur candidature

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h-22h sur le site Daurade + périodes de rencontre réparties sur l'année avec l'artiste invité

Objectifs

Permettre une rencontre privilégiée et une émulation entre les étudiant·es en art, en design, en design graphique, en musique classique, en musiques actuelles, en danse jazz et en danse contemporaine. Un lieu et un temps d'expérimentations et d'échanges mais aussi de partage de connaissances, d'influences et d'envies.

Le but de PLEXUS Lab est de faciliter le lien entre les étudiant·es des différentes disciplines, assurer une certaine fluidité dans le processus de création mais aussi de secouer et d'élargir au maximum la réflexion autour d'un projet commun en lien avec des artistes invités spécialistes d'une ou plusieurs disciplines.

Contenu

Volet « expérimentation »

- Projet d'improvisation ou d'écriture en duo pour toutes les disciplines afin de favoriser les échanges au maximum (« laboratoire tournant »)
- Projet autour d'un thème afin « d'aligner » toutes les disciplines (« laboratoire prisme »)
- Projet ouvert de recherche selon le programme de l'année, ou l'artiste invité (« laboratoire programmé »).

Volet « réflexion »

Décider ensemble d'un tronc commun

à toutes les disciplines telles que les cultures interdisciplinaires, la politique culturelle, la communication, le fonctionnement de l'élaboration d'un projet artistique ou encore comment organiser sa réflexion autour d'une idée nouvelle. Ce volet est accompagné d'un « parcours du spectateur ou de la spectatrice » pour permettre un échange entre

les étudiant·es des différentes disciplines (ressenti, vision, mise en contexte, pertinence esthétique, etc.)

FÊTE DE LA LOGIQUE

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Événement public, tout semestre, toute option

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14 janvier 2022 9h-12h et 14h-20h

Objectifs

L'UNESCO a proclamé le 14 janvier Journée Mondiale de la Logique. En tant que recherche sur les principes du raisonnement, la logique naît comme un phénomène d'emblée disséminé et mondial. La logique mathématique moderne déborde le champ de la philosophie pour déployer ses implications dans la physique, la linguistique, l'informatique, l'économie ou les disciplines de l'ingénieur. Qu'en est-il des arts et du design ? La Fête de la logique explore la part de la logique, du concept, de la rationalité, du calcul, du programme, voire de la ruse, qui traversent les pratiques des arts et du design.

Contenu

« Les artistes conceptuels sont plus mystiques que rationalistes. Les jugements rationnels succèdent aux jugements rationnels. Les jugements illogiques amènent à une nouvelle expérience. L'art formel est essentiellement rationnel. Les pensées irrationnelles peuvent être suivies à la lettre et logiquement », écrit Sol LeWitt en 1969. Et deux ans plus tôt : « L'art conceptuel n'est pas nécessairement logique. La logique dans une œuvre ou une série d'œuvres reste un moyen : occasionnel et aussitôt détruit ». Célébrer la logique dans un lieu où l'on pratique les arts incite à imaginer des logiques autres que formelles ou mathématiques, des logiques occasionnelles, erratiques, accidentelles, fragiles et destructibles. Comment les arts se pensent-ils dans un monde imprégné d'algorithmes ? Comment contribuent-ils à leur critique, ainsi qu'à leurs usages inventifs et indisciplinés ?

Peut-on espérer, avec l'UNESCO, que la logique, qui fonde le dialogue rationnel, contribue à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle ? La logique est-elle une ressource pour tenir tête à la bêtise et à l'obscurantisme ? Haine de la pensée, haine de l'art, autoritarisme, xénophobie, cultes du rendement et de la performance, violence des rationalités répressives: de tels phénomènes ne déploient-ils pas à leur tour des logiques implacables ? Comment penser alors, avec les arts, ce qui noue la logique à l'acte politique ? Fêter la logique conduit à bifurquer du formalisme pur pour penser à

l'épreuve d'une logique des révoltes de notre temps.

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 capitaliste, c'est son caractère d'équivalent général, qui aplatit tous les autres modes de valorisation, lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie.

À cela, il conviendrait, sinon d'opposer, à tout le moins de superposer des instruments de valorisation fondés sur les productions existentielles qui ne peuvent être déterminées ni en fonction uniquement d'un temps de travail abstrait, ni d'un profit capitaliste escompté. De nouvelles « bourses » de valeur, de nouvelles délibérations collectives donnant leur chance aux entreprises les plus individuelles, les plus singulières, les plus dissensuelles sont appelées à voir le jour – s'appuyant en particulier sur des moyens de concertation télématiques et informatiques. La notion d'intérêt collectif devrait être élargie à des entreprises qui, à court terme, ne « profitent » à personne, mais qui, à long terme, sont porteuses d'enrichissement processuel pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'avenir de la recherche fondamentale et de l'art qui se trouve ici mis en cause. »
Félix Guattari, *Les trois écologies*, 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

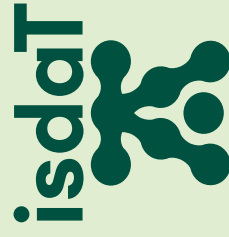
Semestres 7 & 9

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								
14h-15h	Stage Studies É. Pitoiset selon calendrier	Ways of Seeing E. False	Volume Espace E. False (en rapport avec S. Provost semaine paire)	Solo show Collégiale				
15h-16h					Mémoire Collégiale	Pratiques Filmiques O. Dollinger		
16h-17h					Faire Salon Collégiale, toutes les étudiantes		Bad Taste L. Proux, D. Coste	
17h-18h								
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.

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr
www.isdat.fr

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.

Design cycle 2

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

- **Sandra Aubry**
(semaine paire) mardi, mercredi
- **Nathalie Bruyère**
mercredi, jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
jeudi, vendredi
- **Michel Gary**
mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Felip Martí-Jufresa**
sur rendez-vous
- **Hanika Perez**
mardi, mercredi
- **Adam Scrivener**
sur rendez-vous
- **Samuel Aden**
mardi, jeudi
- **Hervé Sénant**
(semaine paire)
lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Hervé Ambal**
mardi

Grille des crédits

Années 4 et 5, option design

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

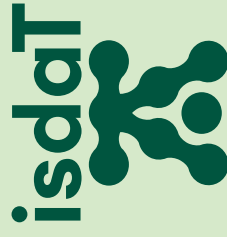
semestre 10	crédits
Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Total	30

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7.

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

Semestres 7 et 8 Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Histoire de l'art H. Senant sem. paire				
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h	Outils méthodologiques L. Giorgino				
14h-15h					
15h-16h	Suivi projets personnels et journal de recherche L. Giorgino, H. Perez				
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr
www.isdat.fr

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
sem. 8 – semaine impaire

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

L'enseignement de l'anglais
et de l'espagnol sont sous
forme de RDV individuels avec
les professeurs.

STUDIO Les Communs
N. Bruyère

STUDIO Les Communs
N. Bruyère, J.-M. Evezard

18h-22h
PLEXUS Lab

Suivi projets personnels
et journal de recherche
L. Giorgino, H. Perez
sem. impaire

Economat #2
H. Perez, L. Giorgino
sem. paire
sur inscription

Bourse du travail

Conférence
selon calendrier

STUDIO Urban et crises
P. Grégoire, A. Saboor

STUDIO Les Alternatives
M. Gary, H. Ambal

Mettre en espace
S. Aubry – sem. 8
sem. paire – en rdv ind.

Séminaire
écriture
selon cal.

STUDIO Urban et crises
P. Grégoire, A. Saboor

STUDIO Les Alternatives
M. Gary, H. Ambal

Suivi projets... – sem. impaire
L. Giorgino, H. Perez

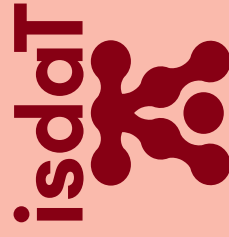
Mettre en espace
S. Aubry
sem. paire – en rdv ind.

18h-20h
Analyse écoute spectacle vivant
(cours facultatif)
sem. 7 – hebdomadaire
sem. 8 – semaine paire

Semestres 9 et 10

Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier				
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Histoire de l'art H. Senant sem. paire				
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr
www.isdat.fr

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

18h-20h
Analyse écoute spectacle vivant
(cours facultatif)
sem. 9 – hebdomadaire
sem. 10 – semaine paire

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
sem. 10 – semaine impaire

STUDIO FIVE
H. Perez, L. Giorgino
en rdv individuel
sem. impaire

Economat #2
H. Perez, L. Giorgino
sem. paire
sur inscription

STUDIO FIVE
S. Aden – sem. paire
en rdv individuel

STUDIO FIVE
H. Perez, L. Giorgino
en rdv individuel

Bourse du travail

STUDIO FIVE
S. Aden – sem. paire
en rdv individuel

18h-22h
PLEXUS Lab

METTRE EN ESPACE

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry et collégiale design

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 à 10, option design

Crédit(s)

3 au semestres 7 & 8

2 au semestre 9

Jour(s) et heure(s)

Sandra Aubry sur rdv individuels en semaine paire

semestre d'hiver : S7, S9 — mardi 14h-18h

semestre d'été : S8, S10 — mardi 9h-13h et 14h-18h

Collégiale Design

semestre 8 : 16 Février

semestre 10 : 30 Mars et 24 Mai

Objectifs

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes... Expérimenter des modes divers de dispositifs dans l'espace pour rendre lisibles et partageables des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. In fine, relire et revoir son travail pour mieux le revisiter.

Contenu

Les séances de mises en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances les étudiant-es sont amené-es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Elles seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche, de l'expérimentation et de la mise en forme du projet.

Suivi de projet de design

Enseignant-e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

5 à 10, option design

Crédit(s)

3 au semestres 7 & 8
2 au semestre 9

Jour(s) et heure(s)

jeudi semaine paire. 9h-13h et 14h-18h sur rendez-vous

Objectifs

Écouter, écouter, écouter, parler, écouter, écouter, écouter...

Contenu

Selon les besoins et priorités au calendrier.

suivi de projet personnel

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7 et 8, option design

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Lundi 15h-18h,
Mardi 14h-18h SEMAINE IMPAIRE (rdv individuel)

Objectifs

Identifier un terrain de recherche contemporain en design.
Constituer un environnement de projet en identifiant un contexte, des acteurs, des situations propices au développement du projet.
Rendre compte d'une démarche de recherche.

Contenu

En lien avec le cours "outils méthodologiques" et avec le territoire de recherche investigué par l'étudiant, ces séances alternent apports théoriques circonstanciés sur les thématiques de travail, et exercices pratiques pour faire émerger des hypothèses et progresser dans le projet par itération. Cette progression pourra se décliner en différentes modalités :

- Établir un protocole d'investigation en lien avec le contexte pour sonder, déceler les problématiques inhérentes à ce terrain.
- Analyser des méthodologies diversifiées et des productions contemporaines de design, d'architecture et de paysage pour étayer l'ancrage culturel.
- Découvrir et d'expérimenter des façons de faire amenant à ré-interroger des situations de production.

Ce travail permettra de construire une démarche de recherche par le projet documenté par un journal de recherche.

Le stage pourra être l'occasion d'observer, d'analyser des situations, de recueillir des informations pour nourrir ce travail d'investigation.

A partir de cette confrontation au terrain, les étudiants préciseront une question de recherche en design et commenceront à esquisser des propositions pour répondre aux problèmes observés sur le terrain.

Outils méthodologiques pour la recherche

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, avec des interventions de Dominique Barreau au semestre 7

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7 et 8, option design

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Lundi 13h 15h

Objectifs

Acquérir des éléments de connaissance et de méthode sur certains outils propres à une démarche de recherche : élaboration d'une question de recherche, recherche documentaire et bibliographique, état de l'art, méthodes d'enquête et d'observation des pratiques.

Développer un regard critique et une réflexion singulière sur un champ de recherche qui intéresse le design aujourd'hui.

Contenu

Ce cours se propose de donner un aperçu des formes possibles de la recherche en design à travers l'examen et l'analyse de plusieurs projets prospectifs. Il s'agira d'étudier différents outils d'investigation mis en place par des designers engagés dans une démarche de recherche basée sur la pratique. On s'interrogera sur la manière dont ils produisent des formes de savoir spécifiques à travers des objets intermédiaires destinés à restituer leurs recherches (diagramme, factographie, installations, objets éditoriaux, etc.).

Les étudiants seront amenés à constituer un état de l'art sur une thématique circonscrite liée à une problématique actuelle de société en mobilisant divers outils de recherche documentaire. Ils devront formaliser un axe de recherche en design, c'est-à-dire articulé à un problème spécifique susceptible d'être traité par le design.

La restitution de ce travail prendra la forme d'un objet éditorial singulier (journal de recherche, cartographie, atlas, iconographie, etc.) accompagné d'un texte explicitant l'axe de recherche et les questions qu'il soulève.

Présentation des studios en cycle 1 & 2

Studio Les Communs

Comprendre et partager son milieu : à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques. Le studio se donne pour perspective de travailler et d'interroger les rapports aux milieux techniques et les rapports sociaux à travers une élaboration de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes, que cela soit au niveau local que mondial. Nous explorerons les enjeux du numérique dans leurs relations aux autres techniques et à la politique. L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique. Le travail s'articulera autour de l'usage du numérique en rapport aux techniques préexistantes : de petite échelle avec le bricolage numérique, de grande échelle avec les grands formats d'impression ou de découpe, du paramétrable avec l'usage du réseau, etc. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Le travail est organisé en groupe autonome avec des dates de rendu collectif, en relation avec des fablab, la Compagnie du code et l'INSA.

Un des objectifs est de travailler à la diffusion de modèle et de fiches techniques à travers la *bibliothèque infinie* à partir des éléments suivants: *Espace & Milieux, Voir, Besoins, Repos, Faire, Corps, Matière.*

Ces éléments constituent des parties de projets d'architecture d'intérieur, de micro-architecture, des éléments de nos espaces de vie, dont les objets font partie intégrante. Un projet est proposé chaque année afin de mettre en application ces éléments et pouvoir les produits.

Bibliographie :

Rapport à la techniques

- Conférence à écouter : Wild-Tech & Milieu-Tech, Victor Petit & Yann Philippe Tastevin à l'isdaT (<https://www.youtube.com/watch?v=iaaTAPCQgCU>)
- Techniques et culture, n°65-66 | 2016, Réparer le monde, Sous la direction de Frédéric Joulian, Yann-Philippe Tastevin et Jamie Furniss
- Corentin de Chatelperron, Nina Fasciaux, Nomade des mers, Le tour du monde des innovations low-tech, Edition Chêne, Octobre 2018
- Camille Bosqué, Open design, Fabrication numérique et mouvement maker, édition B42, Août 2021

Mobilité

- Azimuts, n°42, Tuning, Cité du design, 2015
- Cédric Calvignac, Roland Canu et Franck Cochoy, *L'Ordinaire des mobilités douces, un siècle de logistique piétonne et cycliste à Toulouse*, Presses universitaires du midi, Janvier 2021

Studio Urbain & crises

Le studio est orienté sur l'urbain, centre de gravité de vie de la majorité de la population mondiale depuis 2008. Il porte sur l'impact que les crises de toutes natures : environnementale, économique, politique... opèrent sur son métabolisme, ses usages, espaces, organisations, modes de gouvernances ; et sur les stratégies que mettent en œuvre individus ou populations, pour faire face à des situations particulières, les négocier pour s'y adapter au mieux ; et à partir d'elles, inventer de nouvelles formes servant leurs convivialités.

Les crises correspondent aux déséquilibres et perturbations qui induisent des changements insidieux ou sensibles dans le développement urbain ; en modifiant les éléments constitutifs et en transformant les actants. La notion de crise devient notre grille de lecture et d'analyse pour questionner nos rapports à différentes façons d'habiter, et concevoir des espaces-temps partageables.

Le travail du studio porte sur des contextes choisis en état actuel de crise ou en processus de sortie. Il s'appuie sur une méthodologie d'étude transdisciplinaire associant l'analyse urbaine, politique, architecturale et sociale, à l'enquête documentaire et la forensique.

Bibliographie sélective :

- Le droit à la ville, Henri Lefebvre, éd. Anthropos (coll. Société et urbanisme), Paris, 1968.
- L'invention de la ville : banlieues, townships, invasions et favelas, Michel Agier, éd. des archives contemporaines, Paris, 1999.
- Mutations, catalogue de l'exposition Arc en rêve, éd. Actar, Barcelone, 2000.
- Utopies réalisables, Yona Friedman, éd. L'éclat, Paris, 2000.
- Junkspace, Rem Koolhaas, éd. Payot & rivages, Paris, 2011.
- Anthropologie de la ville, Michel Agier, éd. Puf, Paris 2016.

Studio des Alternatives

À l'image des éco-systèmes qui englobent l'ensemble des inter-relations établies entre divers êtres vivants, entre eux et leur milieu, le studio des alternatives se donne pour objectif de questionner notre relation au vivant, aux matériaux, à leurs propriétés et leurs contextes de production ; de l'extraction à la transformation, du recyclage au réemploi, à travers les imaginaires qu'ils convoquent.

Si un champ du design a cherché son autonomie et sa légitimité en s'alliant aux intérêts du marché et de l'industrie, un autre a choisi de s'aventurer en dehors des lois du marché et du consumérisme. Afin d'acquérir la liberté de ne pas produire continuellement, ce design évite l'ajout d'objets supplémentaires au monde et repense l'existence des êtres et du vivant dans leur rapport à leur milieu technique, culturel et

naturel. En préconisant de produire en dehors des critères de rendement, en dépassant les logiques de profit à court terme, en s'écartant des outils de production industrielle à grande échelle ; l'expérimentation et l'observation des milieux, de leurs ressources, les organisations humaines furent placées au centre même de ces interactions pour aujourd'hui données mutuellement lieu à une hétérogénéisation de nos modes de production. À cet endroit le studio s'attachera à étudier les alternatives et les possibles changements/transmutations que peut opérer le design dans la création, la conception et la fabrication des espaces, des objets et des scénographies du quotidien.

Le travail en studio s'attachera à étudier des contextes impactés par une gestion mécanisée, rationalisée et industrialisée des territoires en privilégiant une approche méthodologique transdisciplinaire associant la démarche du designer aux sciences du végétal, à l'anthropologie, aux sciences sociales, aux techniques, à la micro économie et à l'architecture. De l'étude des modes d'extraction des ressources naturelles à la production des artefacts, il s'agira ici d'initier ce travail au sein même des contextes à l'étude : visites, enquêtes, entretiens, reportages en collaboration avec des laboratoires, des associations, des entreprises partenaires de ce programme et les ateliers techniques de l'isdaT.

Dans ce cadre, pour déterminer nos champs d'action, il est essentiel de revenir à des pratiques élémentaires, où les savoirs traditionnels, scientifiques, techniques et technologiques se conjuguent avec la posture rusée du designer. Au croisement de ces compétences répond la mise en commun des enjeux des modes de production à travers des projets réalistes et prospectifs (appel à projets, commandes, concours) unis autour d'un même objectif : l'invention des alternatives...

Ici, il s'agit bien de transmettre l'ensemble des outils, démarches, et méthodes contribuant à l'appropriation d'une culture de projet ; de la conception à la réalisation à l'échelle une.

Deux situations de travail vous sont proposées.

Au choix :

- Les agiles : un projet interdisciplinaire visant la conception et la construction d'un habitat réversible à partir de matériaux de réemploi sur du foncier vacant et pour de la colocation jeune.
- Le tiers-lieu de La C.I.C : un projet de scénographie, design d'espace et d'objet de mobilier pour un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes conçu par des étudiant-es pour des étudiant-es.

Studio Les Communs

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, A. Samardžija Scrivener, en relation avec les assistant-es d'enseignement des ateliers techniques volumes et images.

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8

Crédit(s)

6

Jour(s) et heure(s)

Semestres 7 et 8 : jeudi 9h à 13h - 14h à 18h

Objectifs

Le studio Les Communs se donne pour perspective d'interroger les rapports aux milieux techniques à travers la question du rapport entre productions et les rituels ordinaires d'habiter le monde (rapport corps, espaces, gestes, interface physique et numérique, données, culture) afin de mettre en place une bibliothèque open source d'éléments. Cette bibliothèque, nommée l'infinie bibliothèque, sera organisée ainsi par catégorie qui peut être prise séparément ou en relation : structure & assemblage, division de l'espace, ornementation, éléments primaires (lumière, couleur, eau, feu, air, électricité, image), mobilier & objets (y compris mobilité et transport), visualisation de données.

Contenu

Il s'agit d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations de production technique basées sur les pratiques communes entre usager-e, designer, industrie, industrie numérique et artisanale. Ce travail devra permettre la création d'artefacts transformables, modifiables et réparables ; une attention particulière à la forme, à sa matérialité, à l'ornementation sera examinée sous le principe de la forme ouverte, adaptable aux différents rites sociaux de mise en commun, que nous nommerons Standard ouvert.

Pour ce faire, une attention particulière sera portée à la différenciation des moyens techniques utilisés à travers un regard critique qui aura comme objectif de développer la mètis de l'usager-e et la qualité contre une vie mode d'emploi et une surproduction exprimée en quantité.

Chaque étudiant-e, devra documenter ses travaux et les archiver dans la bibliothèque

infinie suivant un protocole de travail commun.

Un engagement personnel sera demandé aux étudiant·es en faisant une immersion au choix comme moteur de leurs travaux.

D'autre part, un contexte d'étude propose comme travail collectif d'étude d'un territoire à interroger pour mettre en évidence les liens et les interactions portées par les dynamiques des modes d'habiter contemporain (mondialisation, données, mixage des cultures, crise, effondrement, etc.).

Comprendre et partager son milieu, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques, à l'heure du tout propriétaire (branding, récupération de données...) et des objets de plus en plus « fermés » (obsolescence programmée, obsolescence formelle).

Celle-ci sera la base d'une réflexion plus ample que la simple mise en application des techniques numériques.

Le Studio finit par une phase intensive de production afin de valoriser le travail ; plusieurs contextes de mise en application seront proposés pour réaliser des éléments de la bibliothèque infinie, cela sera l'occasion de mettre en place des partenariats : industrie, artisanat, fablab pour créer des lieux de vie. Les contextes seront présentés en début d'année. La mise en place de ce projet collectif se fera à partir des travaux personnels des étudiant·es.

STUDIO URBAIN & CRISES : Espaces sous contraintes

Enseignant-e(s)

P. Grégoire et A. Saboor, professeurs
Interventions d'un-e professeur-e de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse

Semestre(s) et option(s)

3 à 8, option design

Crédit(s)

6

Jour(s) et heure(s)

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

Présentation

Espaces sous contraintes porte sur les différents niveaux d'impacts et les conséquences que la crise sanitaire de la Covid-19 a induit dans nos relations sociales et nos pratiques quotidiennes, dans nos sphères privées et publiques, en 2020-2021.

Plus particulièrement elle traite de nos comportements contraints par les différents règlements ayant interdit l'espace urbain pendant de longs créneaux horaires.

À partir de nos expériences personnelles de la crise, ainsi que des observations faites de situations qui nous ont interrogé-es du fait de leurs modifications par la crise ; *Espaces sous contraintes* propose de travailler sur les nouvelles situations apparues durant celle-ci au sein de l'espace public inusité pendant que l'espace privé était sur-utilisé.

En se référant à certaines études urbaines, sociologiques et philosophiques, le projet pose la question des usages de l'urbain, de leurs mouvements et de leurs temporalités, leurs juxtapositions ou articulations, leurs concomitances ou leurs successions.

Longues, temporaires, furtives, répétitives... Nos pratiques, attachées à des temporalités plus ou moins distendues, constituent notre prisme d'étude, pour concevoir de nouveaux dispositifs permettant d'asseoir des pratiques spatiales avérées ou émergentes.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu pouvant bénéficier d'un toit. Dans l'espace domestique comme dans l'espace urbain, le vecteur temps est devenu le fil rouge de

nos pratiques et de nos relations, qu'elles se développent en présentiel comme en distanciel.

Selon Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, "la vie urbaine est une affaire de temporalités. Il est nécessaire de tenir compte de la chronobiologie spécifique aux humains et au vivant pour ménager un lieu". Il prend comme exemple le concept de chronotope, c'est-à-dire la manière dont une ville évolue dans le temps long et dans l'espace selon des rythmes quotidiens, hebdomadaires et saisonniers.

Article de la présentation de la table-ronde *Villes désirables ?* du cycle de conférences *Les formes de la ville* de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou du lundi 3 juin 2019.

Contexte particulier de l'étude

Le quartier de Bellefontaine du plan urbain conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis et les architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Contenu

Structuré en 2 séquences, le projet *Espaces sous contraintes* propose dans une première partie l'étude des modifications de nos pratiques de l'urbain et du domestique, puis dans une seconde la conception de projets améliorant les situations étudiées. Penser les temporalités de nos pratiques des espaces urbains et domestiques comme bases de conception et de réalisation d'"éléments" : espaces, objets, interfaces, prenant en compte les notions de temps d'usage, de vie...

À partir d'enquêtes-portraits de situations et d'habitant-e-s du quartier de Bellefontaine à Toulouse, il s'agit de concevoir des scénari et des projets visant l'amélioration de situations d'espaces publics ou domestiques, voire de celles mixant des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant-es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur...

Dans un deuxième temps, vous développez un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

Méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : appartements versus situations urbaines.
Travailler de manière collective et individuelle pour partager ressources et productions.
Approcher d'autres méthodologies de travail complémentaires de celles du design et de l'architecture.

Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant le partage voire l'hybridation des méthodologies et des connaissances.

Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible.

Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques.

Concevoir des projets centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2021 à avril 2022.

- octobre / décembre 2021 : réalisation d'enquêtes portraits à Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et de scénari.
- ½ journée d'études (1/2) : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études (2/2) : présentation des travaux des étudiant-es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse.

Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole, représentée par Mme Fanny Carvalho, chef de projet Renouvellement Urbain et Mr Aziz Ayyadi, chef de projet de Contrat de Ville.

Bailleur social Patrimoine Sa Languedocienne représenté par Mme Valérie Guiraud, Directrice adjointe location & patrimoine.

Les associations d'habitant-es "Parle avec elles", "Bel Arc en ciel", et d'autres.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>
- La revue Urbanités <https://www.revue-urbanites.fr>

- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020
- *The New Urban Crisis*, Richard Florida, 2017

Studio des alternatives

Enseignant-e(s)

Michel Gary, Hervé Ambal en relation avec les ateliers volume

Semestre(s) et option(s)

3 à 8

Crédit(s)

6

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

1 - Répondre à une commande.

Concevoir et réaliser la scénographie, l'aménagement et le mobilier en production différenciée, locale et éthique du tiers-lieu étudiant de la CIC.

2 - Contribuer au projet interdisciplinaire « Les Agiles ».

Concevoir un prototype d'habitat réversible construit à partir de matériaux de réemploi sur du foncier vacant et pour de la colocation jeune.

Contenu

1 - La commande :

Un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes ouvrira ses portes à la rentrée 2022 en centre-ville de Toulouse dans la Cité Internationale des Chercheurs (CIC). Tiers-lieu inter-universitaire et pluridisciplinaire, il proposera un espace multiple, tantôt lieu ressource ou de programmation pour les associations étudiantes, tantôt espace de travail pour tout-e-s les étudiant-e-s. Basé au cœur de la CIC, le tiers-lieu sera la vitrine des initiatives étudiantes.

La CIC est un projet porté par l'Université fédérale, inscrit dans le contrat de plan État-Région 2015-2020. Le projet de la CIC est une résidence-services basée sur un terrain de 10 000 m² rue des 36 ponts (métro Palais de justice). Elle comportera 380 logements, du T1 au T4, un club des chercheurs, une salle de conférences, un tiers-lieu animé par l'Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le tout agrémenté d'un espace muséal et de services supports tels qu'une cafétéria ou une laverie.

2 - Le projet interdisciplinaire :

Face à la problématique du mal-logement des étudiant.e.s, et à la volonté d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, il s'agit ici dans le cadre d'un projet interdisciplinaire proposant à des étudiant.e.s des habitats éco-responsables et participatifs sous forme de colocation, de créer une alternative entre la résidence étudiante et l'appartement privé. Le logement sous forme coopérative est ainsi envisagé comme un levier d'action pour faciliter l'accès aux études.

Ce modèle offre aux étudiant.e.s l'opportunité d'avoir accès à des logements abordables et adaptés à leurs besoins, d'augmenter le parc locatif, et de développer le vivre ensemble, tout en participant à la dynamisation du territoire d'implantation des logements.

De la phase esquisse à l'exécution par l'expérimentation architecturale, la micro-architecture, les aménagements, les low-tech, le mobilier, la scénographie, les chantiers participatifs et le ré-emploi.

Partenaires : Le bruit de la conversation / Campus et toits / Le collectif La Maison / L'association Régionale des éco-construc-teurs du Sud-Ouest (ARESO) / L'INP (organisation) / L'INSA (Low tech et autonomisation de l'habitat) / l'ENSA (Réemploi : acteurs, matériaux, détournement) / L'UT2J (réglementations, prospection, réseaux d'acteurs) / la récupérathèque "La dent creuse" / La matériauthèque de l'isdaT et les ateliers techniques de l'isdaT.

La bourse du travail

Enseignant·e(s)

Responsable Nathalie Bruyère
Avec Michel Gary et Jean-Marc EVEZARD, atelier microédition.
invité, Philippe Rekacewicz (Visionscarto) et imke plinta et la plateforme Problemata.
Victor Petit et Yann Philippe Tastevin en lien avec les diplômés.

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 à 8, option design : studio Les Communs et Les Alternatives avec la participation de diplômés, obligatoire pour les étudiants inscrits dans ces studios.
Ouvert aux étudiants du studio Urbain et crises.

Crédit(s)

Inclus dans les crédits des studios Les communs et des Alternatives

Jour(s) et heure(s)

Semestres 5 et 6

Semestre d'hiver : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary (semaine IMPAIRE)

Semestre d'été : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary et Nathalie Bruyère (semaine IMPAIRE)

Jean-Marc Evezard suivant planning

Semestres 7 et 8

Semestre d'hiver : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary

Semestre d'été : Mercredi : 14h à 18h : Michel Gary et Nathalie Bruyère Jean-Marc Evezard suivant planning

Objectifs

Cartographier les possibles imaginables.

Contenu

1er semestre : Deux approches dialoguent pour questionner les écosystèmes, leurs interactions, leurs relations pour imaginer un futur économique, social et politique au service du designer. La première approche sur les productions locales, dans le prolongement du projet de recherche initié précédemment (Global Tools), il s'agira ici, dans le cadre du programme "Changement d'échelle", d'interroger les formes nouvelles d'inter-relation par la visualisation et la révélation des éco-systèmes contribuant à la

construction d'un futur désirable.

2eme semestre : La deuxième partie permettra d'identifier les interactions, les relations issues de la globalisation mise en place par la standardisation des outils de production industrielle. Ce travail se fera à travers l'identification de la domesticité, du chez-soi à travers la mondialisation. Nous analyserons les pratiques locales inscrites dans des enjeux politiques et sociologiques divers. Ce programme se développera lors des workshops avec Philippe Rekacewicz (Visionscarto) et imke plinta en relation avec le projet "la maison soustraire" et la plateforme Problemata. L'ensemble donnera lieu à une édition avec l'atelier micro-édition.

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
1 au sem 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

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.

Design graphique cycle 2

Semestres 7 à 10

Option design graphique

L'option design graphique de l'isdaT propose un enseignement mettant en avant des attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la notion plus générale de design contextuel. Cette conception croise la nécessaire prise en compte du contexte social contemporain et interroge le champ d'application du design graphique et ses marges.

Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les étudiant-es sont amené-es à développer et à approfondir leur réflexion et leur production par la mise en perspective des acquis du premier cycle, à travers une approche prospective du design graphique.

L'atelier *Trucs, Astuces et Passages Secrets*, qui permet d'approfondir et de compléter les acquis techniques et méthodologiques du premier cycle, est le lieu où par étapes se définit le projet développé par chaque étudiant-e.

Les ateliers collectifs *Les Communs* et *Genius Loci* sont les lieux d'une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique. L'inscription dans d'autres ateliers transversaux est une ouverture sur la pluridisciplinarité de l'école. Cette année, les étudiant-es seront impliqués-es dans l'organisation et la mise en place de la biennale *Exemplaires : Formes et pratiques de l'édition* que l'isdaT accueillera les 4, 5 & 6 novembre 2021.

Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs concepteurs et conceptrices autonomes aussi bien dans des contextes de commandes que de recherche, inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Stages et workshops

Au cours du semestre 8, il est recommandé de faire des stages ou des échanges internationaux. Ceux-ci doivent être motivés auprès du corps enseignant pour en démontrer la cohérence avec le profil de l'étudiant-e et son projet de recherche. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un-e designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs ou conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant-e dans l'élaboration d'un territoire de recherche, la définition de son projet et sa concrétisation.

Leur forme évolue en fonction des enjeux de chaque semestre entre un accrochage, un séminaire ou une discussion avec une collégiale d'enseignant-e et / ou un-e invité-e extérieur-e. Tous les cours sont obligatoires et la participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation. Au semestre 10, lors de la « Rencontre DNSEP », l'invitation d'un-e professionnel-le extérieur-e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant-e, dans le but de le-la préparer à la présentation du DNSEP.

Tutorat et définition du territoire de recherche

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires et des ateliers divers, les étudiant-es balisent un champ de recherche qui leur est personnel. Au semestre 8, chaque étudiant-e est amené-e à le définir plus précisément à la fois par la pratique et par l'écriture. Un séminaire régulier mené par un-e intervenant-e permet de jalonner ce cheminement et de l'ancrer le projet dans l'histoire du design graphique. Les semestres 9 et 10 sont entièrement consacrés au projet de DNSEP. Par des rendez-vous individuels et des séminaires, les étudiant-es sont accompagné-es dans la définition et la production d'un projet plastique et la finalisation d'un mémoire. Ce mémoire doit lui permettre de se constituer les outils théoriques nécessaires à un ancrage pertinent de son projet dans sa thématique, son médium et les enjeux contemporains du design graphique. Au semestre 9, en complément de l'accompagnement du professeur d'écriture et du séminaire, chaque étudiant-e est amené-e à choisir un-e professeur-e praticien-ne référent-e pour le développement, la conception et la réalisation de son projet de DNSEP.

Mémoire et DNSEP

Dans le cadre du DNSEP, les étudiant-es produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 8. Outil de la pensée critique, objet autonome prenant part aux recherches plastiques de l'étudiant-e, il est un espace d'écriture qui permet d'engager une réflexion sur la diversité des pratiques du design graphique, et témoigne ainsi de l'engagement de leur auteur et autrice dans les enjeux actuels de la culture du design. Le projet plastique mené pour le diplôme est une des facettes de cette réflexion qui permet, par les moyens du design graphique, d'interroger la mise en circulation de signes, images et textes édités par l'étudiant-e. Les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la création typographique à la confrontation à l'espace.

Pour se présenter au DNSEP, l'étudiant-e doit obtenir 30 crédits au semestre 9. Le diplôme compte pour 30 crédits : 5 crédits comptant pour le mémoire et 25 crédits pour l'épreuve plastique.

Critères d'évaluation du DNSEP

- Présentation du projet (formelle et critique) ;
- Élaboration du projet et processus de la recherche ;
- Positionnement du travail (pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation) ;
- Qualité des productions.

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

- **François Chastanet / Corentin Noyer**
mercredi, jeudi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Natacha Détré**
(semaine paire) lundi
- **Laetitia Giorgino**
lundi
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) sur rendez-vous
- **Adam Scrivener**
sur rendez-vous
- **Hervé Sénant**
(semaine paire) lundi
- **Coline Sunier**
(semaine impaire) mardi, mercredi

Grille des crédits

Années 4 et 5, option design graphique

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

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7.

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

Semestres 7 et 8

Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Ce qu'exposer veut dire 1 H. Sénant sem. paire		STUDIO Les Communs Fontes Olyff + Relief, fablab signalétique F. Chastanet, N. Bruyère sem. 8	Séminaire Design Graphique : Des mots & des choses O. Huz, S. Dégeilh	
11h-12h					
12h-13h			Transport & lisibilité : Olyff C. Noyer – sem. 7		
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h	Dispositifs de l'œuvre, dispositifs à l'œuvre N. Détré sem. paire			Trucs, astuces & passages secrets O. Huz, S. Dégeilh	Genius Loci O. Huz, S. Dégeilh à partir du 3 décembre
17h-18h					
18h-19h	Histoire et théorie du design L. Giorgino sem. 7	18h-20h Analyse écoute spectacle vivant (cours facultatif) sem. 7 – hebdomadaire sem. 8 – semaine paire	Conférence selon calendrier	18h-22h PLEXUS Lab	
19h-20h					

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

Séminaire
Pérégrinations Paléolithiques
sem. 8 – semaine impaire

L'enseignement de l'anglais
et de l'espagnol sont sous
forme de RDV individuels avec
les professeurs.

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
t +33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdatt.fr
www.isdat.fr

Semestres 9 et 10

Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier				
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h	Dispositifs de l'œuvre, dispositifs à l'œuvre N. Détré sem. paire				
17h-18h					
18h-19h		18h-21h Suivi de projet C. Sunier sem. impaire			
19h-20h			Conférence selon calendrier	18h-22h PLEXUS Lab	
			Atelier libre dessin de caractères (sem. sans conférences)		
					Suivi de projet O. Huz, S. Dégeilh

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

institut supérieur
 des arts et du design
 de Toulouse
 5 quai de la Daurade
 31000 Toulouse
 t +33 (0)5 31 47 12 11
 contact@isdatt.fr
 www.isdat.fr

Biennale Exemplaires, formes et pratiques de l'édition

Enseignant·e(s)

S.Dégeilh, O. Huz, J.Dupeyrat, L. Cathala, C.Sunier

Semestre(s) et option(s)

7 et 9 design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Les 4, 5 et 6 Novembre 2021

Objectifs

Participer

Contenu

Les 4, 5 et 6 novembre 2021, l'isdaT accueillera la biennale Exemplaires, formes et pratiques de l'édition, qui réunira 14 écoles d'art autour d'expositions, d'un colloque et d'événements connexes.

L'accueil de cette manifestation est également envisagé comme une heureuse opportunité pédagogique, où chaque étudiant pourra s'investir dans son organisation et sa mise en place en étant au plus près des invités et des documents présentés dans les expositions.

Trucs, astuces et passages secrets

Enseignant-e(s)

Sébastien Dégeilh & Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

7 et 8, design graphique

Crédit(s)

4

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 13h – 18h

Objectifs

Faire des trucs avec astuces : autonomisation technique, méthodologique et théorique

Contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un temps dédié au déploiement technique, méthodologique et théorique de la production graphique. Une série de projets personnels, de plus en plus ambitieux, est élaborée tout au long de l'année lors de séances de travail collectives et développée à travers des rendez-vous individuels. Ces différentes expérimentations permettent de mettre à l'épreuve du réel des intuitions de projets et participent à une définition active du champ de recherche des étudiants. Les expériences courtes menées au semestre 7 prennent de l'ampleur au semestre 8 et sont pensées dans la double perspective de la définition du projet de DNSEP et de l'écriture du mémoire qui s'amorce au sein de cet atelier.

Genius Loci

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh & Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

7 et 8, design graphique & design

Crédit(s)

4

Jour(s) et heure(s)

Vendredi, 14h — 18h (à partir du 03 décembre)

Objectifs

Explorer la notion de design graphique situé par ses frontières

Contenu

Le programme de recherche Genius loci se penche depuis 2013 sur la notion d'esprit du lieu, envisagée depuis le champ du design graphique. Héritière de pratiques religieuses archaïques, cette relation de l'homme au territoire, qui a largement influencé la conception paysagère, architecturale et urbaine, amène le créateur à entrer en négociation avec l'existant dans lequel il s'inscrit.

Après avoir exploré comment ce génie du lieu s'incarne dans la reconstruction d'une ville, les différentes vies d'un parc paysager ou encore l'invention de fêtes populaires, il est apparu que la mise en tourisme était bien souvent au cœur des situations observées. Ainsi, l'observation au cours des ces trois dernières années, des stations touristiques, des infrastructures autoroutières et des musées d'art et tradition populaires, nous ont permis de relever quelques premières articulations entre la route des vacances et le "terroir" qu'elle traverse. Cela ouvre plus largement sur les relations entre ceux qui passent — touriste, aménageur, graphiste — et ceux qui restent — autochtone, habitant, artisan — et sur les signes qu'ils s'envoient les uns aux autres.

En cela, le travail pictographique "d'animation touristique" réalisé par l'atelier de Jean Widmer pour les autoroutes du Sud de la France apparaît comme un point de départ incontournable qui demande à être étudié ensemble mais également mis en perspective et actualisé en vue d'une publication sur la plateforme de recherche Problemata.

«TRANSPORT & LISIBILITÉ AU 20E SIÈCLE: MICHEL OLYFF, UN CONTRE-PROJET POUR LES AUTOROUTES BELGES»

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer (semestre 7)
François Chastanet, Nathalie Bruyère (semestre 8)

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8 option design graphique

Crédit(s)

4

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h

Objectifs

Atelier de spécialisation en dessin de caractères et signalétique, un projet pratique thématique explorant des questionnements sur le territoire et le paysage développés au sein de l'atelier Genius Loci et croisant les logiques de travail de l'atelier «Les Communs» autour des outils partagés et des licences libres.

Contenu

Les caractères typographiques des signalétiques routières conçus dans la seconde moitié du 20e siècle influencent largement notre environnement visuel du début du 21e siècle. L'Interstate, caractère issu des panneaux autoroutiers des États-Unis digitalisé par Tobias Frere-Jones, le Transit de Margaret Calvert et Jock Kinneir développé pour le système routier anglais (puis repris dans des nombreux autres pays) utilisé de nos jours pour l'interface utilisateur de l'ensemble des services publics en ligne du Royaume-Uni ou le Frutiger conçu pour l'aéroport de Roissy puis déployé sur les autoroutes françaises pour les indications patrimoniales et touristiques constituent des exemples marquants. Le «caractère d'autoroute» est donc un genre typographique à part entière, évoluant au gré des recherches sur la lisibilité. De nombreuses expériences selon les pays coexistent avec pour chacune, différentes digitalisations associées successives. Dans ce domaine, un travail important reste cependant méconnu et non digitalisé: le contre-projet typographique (non déployé) du graphiste belge Michel Olyff pour les autoroutes de son pays de la fin des années 1960 dont de rares traces subsistent dans certaines publications spécialisées croisant typographie et design global: Dossier AZ73 (synthèse des travaux et conférences de l'ATypl 1973) et les cahiers du CCI Centre George

Pompidou L'espace collectif, ses signes et son mobilier (1970). Olyff propose à travers cet alibi contextuel une synthèse originale dans le domaine des alphabets de la famille historique des « grotesks », un territoire de dessin que nous explorerons dans cet atelier tout en nous appuyant sur des travaux récents sur la lisibilité, notamment Sofie Beier et son ouvrage Reading Letters: Designing for Legibility. Ce travail de conception de caractère typographique abordera la méthodologie de l'interpolation et s'accompagnera d'un article thématique en vue de la diffusion du projet (plateforme Github / isdat-type). Au semestre 8 le projet s'inscrira dans un projet de mobilier signalétique urbain développé au sein de l'atelier « Les Communs » en collaboration avec Nathalie Bruyère afin de s'initier des logiques de production contemporaines au sein des fablabs.

D'ailleurs

Enseignant-e(s)

Enseignants des ateliers listés

Semestre(s) et option(s)

7 et 8 design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Voir fiche de chacun des ateliers d'initiation à la recherche (aira) et des cours

Objectifs

S'inscrire dans la pluridisciplinarité de l'école.

Contenu

Chaque étudiant doit s'inscrire dans au moins un des ateliers listés ci-dessous. Qu'il s'agisse d'ateliers inscrits pleinement dans le champ du design graphique, ou de propositions émanant d'autres options où le rapport à l'image, à ses usages et destinations, le rapport à l'espace ou à la présence du corps que le design graphique est amené à guider et à accompagner, les étudiants doivent s'inscrire dans un des ateliers transversaux listé ci-dessous. Cette ouverture nécessaire ouvre la pratique et la recherche à une pluridisciplinarité au cœur du design graphique.

L'Approche (aira),
Stage studies (2e cycle art),
Dance and Music Lab (aira),
Plexus Lab (aira),
Ways of seeing (2e cycle art),
Atelier et séminaire écriture (aira),
Genre 2030 (2e cycle art),
Les Communs (2e cycle design),
TRANSPORT & LISIBILITÉ AU 20E SIÈCLE: MICHEL OLYFF, UN CONTRE-PROJET
POUR LES AUTOROUTES BELGES (2e cycle dg),
Microédition (aira),
Dans le Tout-monde : traces, créolisation, expériences depuis Édouard Glissant (aira).

Suivi de projet

Enseignant-e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz, C.Sunier

Semestre(s) et option(s)

9 et 10

Crédit(s)

6

Jour(s) et heure(s)

9 & 10
C.Sunier
Semaine impaire : mardi 18h-21h

9 & 10
S.Dégeilh et O.Huz
Vendredi 9h-13h

Objectifs

Autonomisation technique, méthodologique et conceptuelle.

Contenu

À travers des rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, les étudiants développent leur projet de recherche initié en 4e année. Le premier semestre est plus particulièrement consacré à la finalisation du mémoire, sous la direction d'un tuteur choisi par l'étudiant en concertation avec l'équipe pédagogique. Nous veillerons à ce que ce travail d'écriture soit mené parallèlement aux recherches graphiques qui seront pleinement développées au second semestre, jusqu'à sa mise en espace et sa présentation au jury lors du DNSEP. Au-delà de l'obtention du diplôme, il s'agit de former de futurs auteurs, autonomes du point de vue technique, méthodologique et théorique.

«ATELIER LIBRE DESSIN DE CARACTÈRES»

Enseignant-e(s)

Corentin Noyer (semestre hiver)
François Chastanet (semestre été)

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9 & 10 option design graphique

Crédit(s)

Inclus dans "Projet plastique" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h, les semaines sans conférences

Objectifs

Temps spécifique bi-mensuel pour les étudiants souhaitant approfondir le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet et de suivi.

Contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création d'alphabets typographiques, des caractères de titrage aux caractères de texte. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture afin d'acquérir des capacités projectuelles, critiques et rédactionnelles en vue de se positionner au sein des pratiques spécifiques de ce champ.

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 5, 6, 9, 10 toutes options, ouvert aux autres années et aux diplômés

Crédit(s)

1

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

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.

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse

calendrier 2021-2022

Semestres 1 et 2

Rentrée administrative & pédagogique
jeudi 23 septembre 14h-17h

Visite École
vendredi 24 septembre

Voyage dans les grottes
ma 28 et me 29 septembre

Art

Rentrée administrative & pédagogique semestre 9
ma 21 septembre – 9h-12h

Semestre 5
me 22 septembre – 9h-12h

Semestre 7
ma 21 septembre – 14h-17h

Semestre 3
me 22 septembre – 14h-17h

Workshop avec Alexis Langlois
lu 27 septembre – ve 1er octobre

Rendu mémoire sem. 9
ve 29 octobre, avant 12h

Présentation 2nd cycle
je 9 décembre à 13h30

VACANCES du vendredi soir 17 décembre au lundi matin 3 janvier

Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP
lu 10 à 14h – je 13 janvier

Bilan sem. 7
lu 10 à 14h – je 13 janvier

Bilan sem. 5 (2 jurys)
me 19 – ve 21 janvier

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 28 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 31 janvier

Bilan sem. 1
lundi 7 et mardi 8 février

Soutenance mémoire
lu 31 janvier et ma 1er février

Rendu écrit DNA
jeudi 3 février, avant 12h

Bilan sem. 3 (2 jurys)
ma 1er – je 3 février

Semaine des workshops
lundi 7 – vendredi 11 février
[cours suspendus pour les semestres 4 à 10]

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : pendant la semaine des workshops

Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 9 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 11 et samedi 12 février

VACANCES du vendredi soir 18 février au lundi matin 7 mars

Workshops
lundi 28 mars – vendredi 1er avril
avec intervenant-es

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence
me 23 – je 31 mars

Bilan sem. 6 (2 jurys)
lu 11 à 14h – me 13 avril

Rencontre DNSEP
lu 4 à 14h – me 6 avril

Bilan sem. 6 conseil des professeur-es liste définitive DNA
jeudi 14 avril

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option
mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril

Rencontre DNA
lundi 25 – vendredi 29 avril

Concours d'entrée : mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 avril

VACANCES du vendredi soir 29 avril au lundi matin 9 mai

Semaine de préparation des programmes 2021 / 2022 : ma 10 – ve 13 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

Remise du « document » et choix d'option au secrétariat étudiant
mercredi 25 mai avant 12h

Bilan sem. 2
lundi 13 et mardi 14 juin

Bilan sem. 8 (2 jurys)
lu 23 – me 25 mai

DNA
lu 30 mai – sa 4 juin

DNSEP
me 8 – ve 10 juin

Bilan sem. 4 (2 jurys)
lu 27 – me 29 juin à 12h

Remise des diplômes
jeudi 30 juin

Design Graphique

Design

Rentrée administrative & pédagogique
Semestre 9 mardi 21 septembre 9h-12h – **Semestre 7** mardi 21 septembre 14h-17h
Semestres 3 à 6 jeudi 23 septembre 9h-12h

Présentation du 2nd cycle aux années 3 : jeudi 9 décembre à 13h30

Rendu mémoire
mercredi 15 décembre avant 12h

Rendu mémoire
mercredi 15 décembre avant 12h

VACANCES du vendredi soir 17 décembre au lundi matin 3 janvier

Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP
je 13 et ve 14 janvier

Bilan sem. 5
lu 17 et ma 18 janvier

Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP
ma 4 et me 5 janvier

Bilan sem. 5
je 6 et ve 7 janvier

Bilan sem. 7
je 27 à 14h et ve 28 janvier

Bilan sem. 3
lu 24 à 14h et ma 25 janvier

Bilan sem. 3
mercredi 26 janvier

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 28 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 31 janvier

Rendu écrit DNA
jeudi 3 février, avant 12h

Soutenance mémoire
vendredi 4 février

Soutenance mémoire
me 2 à 14h et je 3 février

Bilan sem. 7
vendredi 4 février

Semaine des workshops : lundi 7 – vendredi 11 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : pendant la semaine des workshops

Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 9 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 11 et samedi 12 février

VACANCES du vendredi soir 18 février au lundi matin 7 mars

Rendu écrit DNA
jeudi 17 mars, avant 12h

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : mercredi 23 – jeudi 31 mars

Rencontre DNSEP
je 14 à 14h et ve 15 avril

Conseil des professeur-es sem. 6 – liste définitive DNA
jeudi 21 avril

Rencontre DNSEP
je 7 à 14h et ve 8 avril

Conseil des professeur-es sem. 6 – liste définitive DNA
vendredi 29 avril

Rencontre DNA
ma 19 à 14h – je 21 avril
jusqu'à 12h

Rencontre DNA
me 27 à 14h – ve 29 avril
jusqu'à 12h

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option
mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril

Concours d'entrée : mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 avril

VACANCES du vendredi soir 29 avril au lundi matin 9 mai

Semaine de préparation des programmes 2021 / 2022 : ma 10 – ve 13 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

DNA
lu 13 et ma 14 juin

DNSEP
me 22 et je 23 juin
jusqu'à 12h

DNA
me 15 à 14h – ve 17 juin

DNSEP
lu 20 et ma 21 juin
jusqu'à 12h

Bilan sem. 4
jeudi 30 juin

Bilan sem. 4
vendredi 24 juin

Remise des diplômes : jeudi 30 juin

Bilan sem. 8
jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet

Bilan sem. 8
vendredi 1er juillet

