

AIRA

cycle 1

DANCE & MUSIC LAB

Enseignant·e(s)

Felip Marti-Jufresa , Sarah Holveck , Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, option Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire le mercredi de 20h à 23h
1 fois 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.

Inscriptions en milieu carcéral

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck (semaine impaire)
Étienne Cliquet (toutes les semaines)

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 option art
7 et 8 option design et design graphique
(groupe de 15 étudiants sur candidature)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

Créer les conditions d'une rencontre entre un groupe d'étudiants en art, design et design graphique, deux artistes-enseignants et un groupe de détenus de la prison de Seysses. D'un côté l'isdaT, une institution dédiée à l'enseignement de l'art et du design. De l'autre, la prison où des femmes et des hommes purgent des peines d'emprisonnement prononcées par un tribunal de justice. Qu'en est-il du monde qui les sépare ? Qu'avons nous à nous apprendre ? Comment penser une inscription en milieu carcéral ?

Contenu

En partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de la prison de Seysses, nous organisons différents ateliers auprès de personnes en détention, une approche de la pratique artistique et de l'histoire de l'art et du design en milieu carcéral. Entre chaque atelier, des séances de travail à l'isdaT permettent de préparer ces ateliers mais aussi de questionner la prison et son histoire.

- Un atelier se déroule une fois par mois au Quartier Courte Peine avec une dizaine de détenus en présence de Sarah Holveck et deux étudiants par roulement. Chaque atelier donne lieu à une retranscription écrite, réflexive autant que subjective et sensible dont la lecture aux autres étudiant.e.s du groupe permet d'élaborer les ateliers suivants (choix des matériaux, présentation des œuvres).

- Le second atelier concerne plus spécifiquement la pratique de la vidéo. Il se déroule une fois par mois à la Maison d'Arrêt avec un groupe de détenus volontaires en présence d'Étienne Cliquet et deux étudiants par roulement. Des projets vidéos en collectif découlent de cette rencontre. Par ailleurs, les étudiants réalisent des vidéos tout au long de l'année spécifiquement pour le canal 31, une chaîne de télévision interne à la prison à laquelle ont accès l'ensemble des détenus de la Maison d'arrêt.

Ces deux ateliers sont susceptibles de se contaminer l'un et l'autre.

Microédition - AIRA

Enseignant-e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

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

-toutes options : mardi 17h-19h cours collectif - mercredi 9h-12h, façonnage

-option design : mardi 16h-17h

Objectifs

A partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition. 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

Contenu

Accompagner et soutenir les projets de microéditions des étudiants :

- 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...)
- création d'un journal collectif

Participation à des salons de microédition, travail à la bibliothèque des Abattoirs

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

Julie Buffard-Moret & Agathe Lartigue (septembre à décembre 2022)
Camille Tsvetoukhine (janvier à mars 2023)

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 12h-14h, une fois par mois selon calendrier :

- 18 octobre 2022
- 29 novembre 2022
- 13 décembre 2022

(dates 2023 à suivre)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner à chaque étudiant des exemples, des outils d'analyse et des références, permettant de découvrir la variété des tactiques d'appropriation et de diffusion de l'écriture dans le champ de l'art. Et de décomplexer, pourquoi pas, certains rapports à l'écriture.

Contenu

Ce séminaire propose d'observer la circulation de l'écriture, nichée au coeur de toute pratique artistique. Qu'elle accompagne les processus de création ou qu'elle constitue un médium à part entière, l'écriture nourrit une multitude de démarches. À partir d'oeuvres artistiques, littéraires, théoriques, et cinématographiques nous verrons la façon dont créateurs et plasticiens proposent des nouages singuliers entre l'écriture et le geste, l'image et les formes.

Atelier écriture

Enseignant-e(s)

Julie Buffard-Moret & Agathe Lartigue (septembre à décembre 2022)
Camille Tsvetoukhine (janvier à mars 2023)

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 option art
ouvert aux semestres 3 à 10 toutes options dans le cadre des AIRA

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Vendredi 13h-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.

Coopérer à la vie de l'école au travers du projet de cafétéria associative

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez (référentes, en lien avec l'équipe de direction)

Semestre(s) et option(s)

groupe restreint ouvert aux semestres 3 à 10 toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h en semaine impaire

Inscriptions le mercredi 28 septembre 2022 matin: présentation du projet de cafétéria et échanges

Objectifs

En I

Au travers de rencontres régulières, créer un cadre de discussions et de travail pour que des étudiants issus des différentes unités, ainsi que le personnel de l'établissement, précisent ensemble des besoins, et les moyens viables pour démarrer et expérimenter un modèle associatif en lien avec le projet de cafétéria associative de l'école.

L'encadrement permettra un soutien logistique, un accompagnement dans les relations aux partenaires extérieurs à l'école, et une coordination avec l'administration mais la construction du projet restera à l'initiative des étudiants.

Contenu

- affiner les objectifs du modèle de café associatif en considérant les besoins et envies des étudiants des 5 unités et de l'ensemble des habitants de l'école
- créer l'association sur le plan administratif et mettre en place son fonctionnement
- concevoir et fabriquer un mobilier pour l'espace en libre service
- organiser le circuit d'approvisionnement de produits alimentaires bruts ou transformés de la cafétéria associative afin de fournir à moindre coût des denrées alimentaires de qualité
- penser les moyens de cette distribution: casiers ? prix libre ? consignes ? comptoir ?
- organiser des évènements, ateliers permettant la rencontre et le partage de savoirs, savoir-faire ou de repas permettant de faire vivre le lieu

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

Claude Tisseyre, Rémy Lidereau et David Coste

Semestre(s) et option(s)

semestre 3 art,
semestre 7 design graphique
(sur inscription, 15 étudiants maximum)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Jeudi de 9H00 à 13H00 (uniquement au semestre d'hiver)

Objectifs

Depuis de nombreuses années, le processus de modification du territoire de Labège est enclenché. Profondément lié aux activités économiques et aux mobilités nécessaires à ce territoire, l'arrivée prochaine du Métro accélère ces processus et il devient intéressant d'enquêter et d'archiver le paysage et ces singularités.

Évidemment le projet ne s'inscrit pas dans une dimension patrimoniale au sens classique du terme, mais bien dans une observation sensible et artistique de ce territoire, son architecture, ses aménagements paysagers, ses interstices délaissés, ces non-lieux, ces anomalies, tout ce qui est remarquable pour qui pratique le paysage.

Tel un territoire palimpseste, sous les yeux du visiteur, à Labège, le paysage est en réécriture permanente et offre à voir l'extraordinaire banalité de zones de bureau et commerciales parcourus de flux. On est là et on est ailleurs. Dans cette banalité, des récits pointent et offrent de potentielles (micro)fictions.

À l'initiative du centre d'art la Maison Salvan à Labège et de Paul de Sorbier son directeur artistique, les étudiants seront incités à produire un travail d'image et de son pour tenter de construire une archive sur les paysages de Labège, sur sa singularité, son caractère générique et cinématographique.

Horizon Limite propose d'explorer la pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une production d'images singulières qui fera l'objet d'une restitution dans le centre d'art et d'une publication mêlant approche visuelle et sonore.

Contenu

L'étudiant expérimente l'image et le son dans une conception étendue de celle-ci (photographie, collage, dessin, peinture, son...) dans le contexte de la zone d'activité de Labège afin de définir et d'archiver l'évolution de son paysage.

L'atelier aborde la pratique de l'image en questionnant l'édition dans l'idée de rendre accessible un contenu en pensant sa diffusion, son impression, sa projection, son installation ou sa mise en espace. Ces champs sont approfondis par des rencontres et collaborations avec des professionnels de ces questions ou de commandes, questionnant la relation de l'image photographique et de son rapport au son et à l'édition.

Dans le Tout-monde

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

5 à 10, option art, design, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire, vendredi 14h-16h

Objectifs

À partir de la fréquentation des essais 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 question de leurs inscriptions dans le « Tout-monde ».

Contenu

Nous commencerons par la lectures et la discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur.rice.s qui lui sont proches pour aborder les concepts suivants : « Tout-monde », « Créolisation », « (poétique de) la Relation ».

Sur la base de cette expérience il s'agit d'ouvrir des discussions puis un champs de recherches collectifs en rapport avec le « Tout-monde » et les poétiques de la relation, un chantier inachevable mais qu'il faut avancer de manière urgente pour penser et questionner l'évolution des villes, de l'espace commun, ou encore la diversité des langues et de leurs imaginaires en relation.

Cette base de travail alimentera, autant qu'elle sera alimentée par des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer des formes, des langages, des processus de pensés en art et en design(s).

Des objets (au sens large) seront 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),

Enfin il est question d'amorcer ensemble une discussion sur la possibilité de rassembler et de partager des « objets » jusqu'ici compris à l'intérieur d'histoires exclusives afin d'envisager la construction de de connaissances à la fois multiple et communes.

PLEXUS LAB

Enseignant-e(s)

David Haudrechy, Marion Muzac, Simon Bergala et Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

5 à 10 toutes options et unités

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Les jeudis de 17h à 21h

Objectifs

PLEXUS LAB permet de faciliter l'émergence de projets artistiques en croisant des champs de compétences différents afin de mettre en perspective sa pratique. Le travail d'équipe est primordial, dans un esprit de compréhension de l'autre et de sa pratique. Les objectifs s'appuient sur l'intérêt de décroquer et d'apprendre à travailler ensemble.

Contenu

Créations en duo au semestre d'hiver

Travail autour de la figure en duo afin que toutes les disciplines représentées dans PLEXUS LAB se croisent. Objectif est d'appréhender et comprendre les champs artistiques que l'on ne connaît pas. Toutes les deux semaines, un nouveau duo est tiré au sort. La restitution de chaque duo au reste du groupe aura lieu toutes les deux semaines au semestre d'hiver.

Une restitution publique pourra être proposée un jeudi par mois.

Création collective autonome au semestre d'été

Création collective des participant-es où ils-elles déterminent eux-mêmes la forme et le propos artistiques. Encadré par les référent-es l'objectif est d'éprouver les principes de composition. Les groupes se formeront au gré des affinités découvertes au semestre d'hiver. Une restitution publique unique sera proposée pour la fin de l'année.

Cours théoriques cycle 1

Enseignements théoriques

Cycle 1

Par « enseignements théoriques », on entend en école d'art et de design une discipline ou un ensemble de disciplines – telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du design – 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 et du design, 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, à l'histoire de l'art et à l'histoire du design, 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 2 juin 2023.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 31 mars 2023. À partir de cette date, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

PHILOSOPHIE II : SPATIALISATION

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

3 et 4, options art, design, design graphique

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.

L'art en société : histoire(s) et théorie

Enseignant·e(s)

Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

3 à 4, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

lundi 9h-11h

Objectifs

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour être en mesure d'approfondir par soi-même — une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain. Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

La pratique de l'art tout comme la réception des œuvres s'inscrivent au sein de relations sociales interindividuelles et de rapports sociaux collectifs : elles en dépendent, en produisent, ou encore génèrent des discours à leur sujet. Au cours des dernières décennies, ces relations ont d'ailleurs été au centre d'un certain nombre de courants : art participatif, esthétique relationnelle, art socialement engagé, co-création, art en commun, etc. On évoquera ces phénomènes tout en se demandant si leur théorisation ne tend pas à effacer les spécificités des œuvres sous une conception parfois trop abstraite des relations humaines. En outre, on considèrera également des démarches artistiques qui, bien qu'elles ne se définissent pas sous l'angle des relations qu'elles induisent ou qu'elles engendrent, n'échappent pourtant pas à une existence sociale, qui concerne l'art dans son ensemble.

En les situant toujours dans leur contexte et leur historicité, il s'agira alors d'aborder des œuvres et des pratiques artistiques (principalement, mais pas exclusivement, du XXe et XXIe siècles) au prisme de modes d'interaction sociale et de situations plus précises : amitié, amour, conflit, collaboration, collectivisation, conversation, grève et occupation, fête, interpellation, manifestation, provocation, soin, (in)subordination, etc.

Histoire du design graphique

Enseignant-e(s)

Alexandra Aïn

Semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h

Objectifs

Le cours a pour but de guider les étudiant-es au travers de l'histoire, des enjeux et des débats du design graphique et ainsi leur permettre de comprendre comment le champ du design graphique s'est constitué à travers le temps. L'objectif est d'enrichir leur connaissance et leur culture du champ notamment au travers de références. Il s'agira également de comprendre les liens entre le design graphique et les autres formes d'arts dans le cadre d'une approche transverse.

Contenu

Chaque séance revient sur des mouvements et périodes historiques qui ont construit le champ du design graphique au travers de références, de designers, d'expositions, etc., tout en contextualisant les différents apports de chaque.

Chaque séance aura également un temps consacré à la lecture et l'analyse de textes fondamentaux en lien avec le cours/mouvement étudié, ainsi qu'une ouverture vers des discussions et débats dans une approche transverse (argumentation, recherches, exploitation des documents de recherches). Les étudiant.es seront amené.e.s à présenter des textes et travaux de designers puis à en débattre.

Histoire et théorie du design : habiter légèrement le monde

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5 & 6, option design
7, option design graphique (facultatif)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi : 16H30 18h30

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

Contenu

Le designer italien Bruno Munari voyait dans les objets du camping la manifestation de l'essence même du design (économie de matière, optimisation de matériaux, facilité de montage et de mise en œuvre, ingéniosité).

Cet intérêt pour faire mieux dans une économie de moyens est particulièrement prégnante aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, des pénuries d'énergie et de ressources, et du déclin de la biodiversité. Ces phénomènes nous amènent aujourd'hui à repenser nos manières d'habiter le monde. Ce cours adopte une perspective historique et propose de porter à l'étude différentes pratiques et réflexions soucieuses d'amoinrir notre empreinte sur le monde et d'acquérir plus de lucidité quant aux effets de nos modes de productions et de consommation.

Il s'agira de se pencher sur des initiatives de designers et d'architectes modernes qui ont su tirer parti des capacités industrielles pour concevoir des structures d'habitat léger

(comme le refuge tonneau de Charlotte Perriand, le cabanon de Le Corbusier, la maison 8x8 de Jean Prouvé ou le camp de Ocotillo de Frank Lloyd Wright). Des pratiques plus contemporaines du design seront également abordées, qui mettent en jeu des gestes de désencombrement, de soustraction (Studio GGSV, Mathilde Pellé).

On s'intéressera aussi aux mouvements des architectes et constructeurs du mouvement de la contre-culture né aux Etats-Unis dans les années 1960-1970, pour qui les expérimentations sur l'habitat autonome (hors réseaux), l'auto-construction, la constitution de ressources associés étaient un moyen de lutter contre la société consumériste.

A travers l'étude de cas concrets et de textes de Victor Papanek (souvent désigné comme un pionnier de l'éco-conception) Buckminster Fuller ou encore Ivan Illich nous distinguerons différentes manières d'aborder la pratique du design dans un monde où les ressources tendent à se raréfier. Si certains prônent le solutionnisme technologique (architecture HQE, domotique), nous verrons que d'autres invitent à considérer la technique dans sa dimension conviviale et émancipatrice afin de transformer les manières d'habiter.

PÉRÉGRINATIONS PALÉOLITHIQUES

- Trois rencontres sur le plateau-médias avec Carole Fritz et Gilles Tosello ainsi que des invités.
- Séminaire préparatoire.

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré
Felip Marti-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

- Le séminaire préparatoire est obligatoire pour les semestres 3 et 4 design graphique. Il est ouvert aux étudiants en art aux semestres 7 et 9.
- Les rencontres du plateau-médias sont obligatoires pour les participants inscrits au séminaire préparatoire.
Elles sont ouvertes à tous les étudiants de l'isdaT et à un public extérieur.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

- Le séminaire préparatoire : semestre d'hiver, semaine impaire, mercredi de 14h à 16h.
- Les trois rencontres préhistoire : semestre d'été, les mercredi de 18h à 20h sur le plateau-média entre janvier et avril 2023.

Objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image, plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, aux traces archéologiques et aux approches anthropologiques et scientifiques.

Contenu

La racine latine du mot séminaire signifie semer. Elle est un écho à notre volonté de susciter un regard dynamique sur la production dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homos sapiens.

Ces rencontres et ce séminaire, seront le vecteur de notre réflexion sur les différents savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Notre volonté première est 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.

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

Le séminaire préparatoire aux plateaux médias débute au semestre d'hiver. Ce séminaire a pour vocation de susciter les échanges lors des plateaux-médias et pourquoi pas d'impulser 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 sont 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 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.

ANALYSE, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Obligatoire pour les étudiants de design graphique des semestres 3 et 4, 5 et 6 et de DED1.

Ouvert aux étudiants des options Musique, Danse, Art, Design, Design graphique toutes années confondues.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 18h à 20h

Objectifs

- Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines (cinéma, littérature, théâtre, danse, musique...) du point de vue de leur forme, esthétique, et sens.
- Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et l'esthétique d'une époque en s'appuyant sur la mise en évidence des relations entre les arts.
- Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant qui seront vues dans le cadre du cours.

Contenu

Ce cours est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui vous conduiront hors de vos habitudes, des évidences du temps 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 vous permettre de lire autrement ce qui relève de votre 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. Ces rencontres hebdomadaires sont une odyssée qui traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, chorégraphiques, picturales, littéraires... Elles est un travail d'analyse, d'échange et d'écoute qui soulève

les questions de : création, modernité, sens, narration, relation au spectateur, image, rapport son-image-espace, dramaturgie, scénographie, gestion du temps, dispositifs numériques, diffusion...

Nous nous appuierons également sur des rencontres avec des créateurs de spectacles qui auront été vus au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre...

Le corpus des œuvres sera communiqué au début de la saison 2022-2023.

Thinking about Art

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 13h30 à 15h

Objectifs

The course continues the same trajectory as the in the first year – discussing differing movements, themes and issues in modern/contemporary art. A greater emphasis will be placed upon encouraging the student to speak about his or her own work in English.

Contenu

There will be an occasional lecture on art historical subjects and themes. However, participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence. Students will also be asked to make a short presentation on their on-going work or research.

Thinking about Graphic Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 15h à 16h30

Objectifs

This course will attempt to look at some of the work of graphic designers from the past while continuing to make reference to wider cultural themes (such as cultural studies) that have influenced the field of Graphic Design. We will also try to talk about students on-going projects that have been given by the graphic design staff.

Contenu

Students will make an oral presentation on a graphic designer or contemporary theme of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Thinking about Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi de 11h à 12h30

Objectifs

The course will attempt to address a number of themes in modern/contemporary Design while giving attention to some of the vocabulary associated with Design. The course will also attempt to discuss themes surrounding the projects that have been assigned by the design staff.

Contenu

The emphasis is on speaking English – participation by every student is essential – it is unacceptable to just sit there in silence. Students must make presentations on a design subject of their choice. They must also make a presentation of their own work

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 impaire : — 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.

PHILOSOPHIE III : VISUALISER UN PROBLÈME

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener avec Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, options art, design, design graphique

Crédit(s)

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, le design et le 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. Nos explorations ne coïncident 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. 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. 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 mette en mouvement. Comment un problème apparaît-il en art, en design et en design graphique ? En quels agencements se spatialise-t-il ? Comment se noue-t-il aux problèmes politiques, techniques, scientifiques et philosophiques ?

L'art en société : histoire(s) et théorie

Enseignant·e(s)

Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

5 à 6, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

lundi 14h-16h

Objectifs

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour être en mesure d'approfondir par soi-même — une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain. Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

La pratique de l'art tout comme la réception des œuvres s'inscrivent au sein de relations sociales interindividuelles et de rapports sociaux collectifs : elles en dépendent, en produisent, ou encore génèrent des discours à leur sujet. Au cours des dernières décennies, ces relations ont d'ailleurs été au centre d'un certain nombre de courants : art participatif, esthétique relationnelle, art socialement engagé, co-création, art en commun, etc. On évoquera ces phénomènes tout en se demandant si leur théorisation ne tend pas à effacer les spécificités des œuvres sous une conception parfois trop abstraite des relations humaines. En outre, on considérera également des démarches artistiques qui, bien qu'elles ne se définissent pas sous l'angle des relations qu'elles induisent ou qu'elles engendrent, n'échappent pourtant pas à une existence sociale, qui concerne l'art dans son ensemble.

En les situant toujours dans leur contexte et leur historicité, il s'agira alors d'aborder des œuvres et des pratiques artistiques (principalement, mais pas exclusivement, du XXe et XXIe siècles) au prisme de modes d'interaction sociale et de situations plus précises : amitié, amour, conflit, collaboration, collectivisation, conversation, grève et occupation, fête, interpellation, manifestation, provocation, soin, (in)subordination, etc.

Outils méthodologiques

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h, semaine impaire à partir du 15 novembre 2022

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).

Thinking about Graphic Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6 Option Design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 9h à 10h30

Objectifs

This course will attempt to look at some of the work of artists and graphic designers working today while continuing to make reference to current themes and developments within the field of Graphic Design. We will also try to discuss students on-going projects that have been assigned by the graphic design staff.

Contenu

Students will make an oral presentation on a graphic designer or contemporary theme of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Thinking about Art

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 11h à 12h30

Objectifs

In this year, the course hopes to further develop the student's critical thinking towards themes and ideas in contemporary art while adopting a critical and professional attitude to their own work.

Contenu

There will be a number of lectures on current themes in contemporary art, but the primary focus is upon discussing the ideas and themes contained in students on-going work. Regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Thinking about Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6. Option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 16h30 à 18h

Objectifs

This course will attempt to look at some of the work of designers working today while continuing to make reference to current themes and developments within and around the field of Design. Together we will engage in regular debate concerning student research for their projects in option design.

Contenu

Students will make an oral presentation on a designer or contemporary Design trend of his or her choice. Also students will make an oral on their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.