

AIRA

cycle 2

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/ 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.

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.

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.

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

Claude Tisseyre, Rémy Lidereau et David Coste

Semestre(s) et option(s)

---

semestre 3 art, Semestre 7 design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Toutes les semaines Jeudi de 9H00 à 13H00 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 Salván 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.

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 événements, ateliers permettant la rencontre et le partage de savoirs, savoir-faire ou de repas permettant de faire vivre le lieu

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

PÉRÉGRINATIONS PALÉOLITHIQUES

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

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.

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 décloisonner 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.

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.

atelier Bibliothèque infinie **/ isdaT-éléments-architecture, des dessins open source** **numérique** **/ isdaT-type, une fonderie open source numérique**

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère, François Chastanet et Jean-Marc Evezard.
Intervention d'Abdul Saboor auprès des étudiants de design.

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 9 : design
7 : design graphique
+ diplômés et jeunes designer

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

jeudi 9h-12h (design graphique)
jeudi 9h-13h et 14h à 18h (design)

Objectifs

Ce territoire de travail s'inscrit dans une collaboration avec l'option Design et l'axe «Les Communs / Bibliothèque infinie» développé par Nathalie Bruyère; il s'agira aussi de mettre en place des pratiques design graphique au sein du Roselab ou de l'atelier Machina via diverses expérimentations imprimées paramétrables.

En design, la bibliothèque infinie se donne pour perspective de dessiner des éléments d'architecture, des artefacts en rapport aux milieux naturelle et culturelles afin de proposer des dessins open source d'éléments.

Organisée ainsi par catégorie : structure; assemblage, division de l'espace, ornementation, visualisation de données. La diffusion, la transmission sont le cœur du projet autant que la mise en place des dessins de productions au travers compréhension des logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab.

En design graphique l'objectif est de développer et de participer à la communauté open source du champ de la typographie et du dessin de caractères, mettre en place des outils partagés sous licence libre, participer à la diffusion des projets typographiques et

à la promotion d'une fonderie digitale collective, apprentissage approfondi en dessin vectoriel, espacement (approche / crénage) et définition des fonctions OpenType pour les nouveaux entrants en 4e année Design Graphique, compréhension des logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab.

Contenu

En design, dans la continuité du projet de la cafétéria de l'isdaT et des recherches sur la mobilité, le travail se développera sur la création de nouveaux éléments pour compléter la bibliothèque infinie. L'objectif est la création d'artefacts ré-appropriable, transformable et réparable qui délaissant délibérément les standards et les principes d'architecture intérieure conventionnels qui privilégient le contenant au dépend du contenu et qui induisent une délimitation des espaces ainsi qu'une pré-définition des usages, il s'agit ici de proposer une autre culture de la domesticité et de l'espace public qui repose sur une requalification de la standardisation, c'est-à-dire un «standard ouvert». Le standard ouvert s'applique à tout type d'espace et défend la qualité; sa mise en œuvre peut passer par différents paliers cumulatifs dans le temps. Les objets produits ont pour but de ne pas être jetés, mais transformés. Le standard ouvert s'adapte au réemploi, à la récupération sauvage ou organisée, aux matériaux bruts. Concrètement, cette mise en œuvre passe ici par des modèles librement partagés en ligne de tabourets, tables, rideaux, véhicules, ornements imaginés à partir de la différence qui existe entre deux types de qualités: les qualités primaires, telles que la taille, la masse, le poids spécifique d'un corps, que l'on peut désigner objectives, donc définissables et mesurables; une structure simple, reconnaissable, qui peut être rationalisée, issue d'assemblage d'éléments variables. Cette forme est pensée comme ouverte via des assemblages démontables, elle est réparable, modifiable. Les plans sont paramétrables en fonction d'une demande localisée: hauteur de l'assiette, accessoires ou proportions des moules pour briques suivant les cultures, etc. Les qualités subjectives, telles que la couleur, le goût, l'odeur, s'articulent avec l'ornementation, véritable nœud politique: elles engagent les personnes dans leurs cultures et leurs représentations et ne peuvent faire l'objet d'une stricte mesure. Cette partie, souvent à la surface des formes tridimensionnelles, s'organise dans des grilles de composition communes et invite les usagers à librement remixer signes et symboles selon leur propre culture à travers une base de données distribuée sous licence Creative Commons.

Une partie du travail consistera à visualiser des mécanismes des écosystèmes de productions et leurs influences sur l'urbain au travers la participation à *l'Ecole du non sapere* avec Civic City. Une autre partie consistera à développer des accessoires pour le système développé sur la mobilité en lien avec le Rose Lab, l'Ademe et INSA et le campus des métiers de Gallieni. Un hackathon à Barcelone est prévu en novembre. Une

participation au printemps de septembre dans la partie de l'atelier du Faire est prévue en juin.

En Design graphique, dans la continuité du programme initié par le projet «Relief SingleLine» sur les alphabets filaires et les besoins typographiques dans le domaine de la CNC (découpe numérique) et les fab labs, il s'agira d'augmenter les outils digitaux partagés (fontes, scripts, documentation, démos) et de promouvoir la fonderie typographique de l'institut des arts et du design de Toulouse, isdaT-type, hébergée sur la plateforme GitHub. Nous aborderons à la fois des problématiques de dessin (développement final des projets «Autan» et «Olyff Sans» initiés par des promotions précédentes d'étudiant•es + lancement de nouveaux territoires de dessin et d'expérimentation, revisiter l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier) et de diffusion / promotion de la fonderie via la conception d'une page web dédiée et la production d'images. Nous explorerons aussi les potentialités d'un nouvel outil d'impression, une table traçante au format 70×100cm capable de prendre en charge différentes largeurs de stylos et marqueurs dans un dialogue avec la sérigraphie et sa logique de séparation de couches.

Le travail sur la fonderie isdaT-type s'intègre dans une perspective internationale et une collaboration Erasmus+ notamment avec La Cambre Typo et l'École de Recherche Graphique / ERG, deux établissements basés à Bruxelles. Une rencontre de type partage / état des lieux sur les polices caractères filaires ou «single-line» lors d'un voyage d'étude à Bruxelles sera proposée aux participant•es puis un workshop collectif à Toulouse regroupant l'isdaT, La Cambre et l'ERG en début de second semestre autour d'une thématique questionnant les pratiques manuscrites contemporaines et leurs outils.

atelier Power of scale: un atlas traitant de la ville et de la production alimentaire

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 9, option design, ouvert aux étudiant.e.s en design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h en semaine paire

Objectifs

En I

Réaliser un atlas sous une forme éditoriale et scénographique pour interroger un modèle d'approvisionnement alimentaire en montrant les interactions entre les échelles péri-urbaines et urbaines, architecturales et celles des équipements et des objets et l'interdépendance entre les modes de production, les flux de transport, les réseaux de distribution, les infrastructures et les microstructures.

Contenu

En 1977 Charles et Ray Eames réalisaient *Power of ten, a film dealing with the relative size of things in the universe and the effect of adding an other zero*. Ce film montre à travers un mouvement de dé-zoom et de zoom nous faisant cheminer du cosmos à l'échelle de l'atome (d'une scène de pique nique nous faisant pénétrer dans l'atmosphère) la relation d'interdépendance entre la partie et le tout, le détail et l'ensemble.

“L'innovation technique des Eames n'offrait pas simplement au public une **nouvelle manière de voir les choses**; elle donnait plutôt forme à un **mode de perception** déjà présent dans tous les esprits.” (Colomina, 2002)

L'ambition de cet atelier rejoint cette perspective, - passer d'une échelle de perception à une autre - pour montrer les imbrications d'échelles dans lesquelles sont prises les

objets du quotidien, plus particulièrement les objets, les produits, les denrées liés à notre alimentation.

Il s'agira dans cet atelier de tirer des enseignements de certaines formes artistiques propices (comme l'atlas, la scénographie, le film documentaire) à rendre compte de ce qui se joue dans le passage d'une échelle à l'autre afin de les convoquer pour rendre perceptible les problèmes liés aux modèles d'approvisionnement alimentaire.

Objectifs des séances:

- > Etudier des atlas, des formes cartographiques et scénographiques permettant de rendre compte et de comparer des modèles
- > Acquérir les outils et les méthodes pour confectionner un atlas (réalisation de prises de vues photographiques, de cartes géographiques, d'images à partir de vues satellites, d'images en axonométrie, de schémas, de coupes, de maquettes 3D pour rendre compte de chacune des échelles et de leurs interactions)
- > Agencer ces différentes images pour faire émerger un sens et montrer des corrélations, permettre des comparaisons, visualiser la partie dans le tout, le détail dans l'ensemble (montrer l'interdépendance entre le produit, le terrain agricole et le flux d'approvisionnement)
- > Transformer le diagnostic en outil d'aide à la décision

Bibliographie [extraits]

Duhem Ludovic, Rabin Kenneth, Collectif, et Bury Laurent. **Design écosocial: Convivialités, pratiques situées & nouveaux communs**. It: éditions, 2018.

Amao Damarice, Bonhomme Max, Gokalp Sébastien, Perriand Charlotte, **Charlotte Perriand: politique du photomontage**. Arles, France: Actes sud, 2021.

Warburg Aby Moritz, Recht Roland, **L'atlas Mnemosyne**, Dijon, France: l'Écarquillé, 2019.

Mörtenböeck Peter, Mooshammer Helge, Studio Joost Grootens, **Informal Market Worlds: Atlas: The Architecture of Economic Pressure**, Rotterdam: NAI Publishers, 2015.

Filmographie[extraits]

Eames Ray et Charles, Power of ten, 1977.

Furtado Jorge *L'île aux fleurs*, 1989.

Rotha Paul, Neurath Otto, World of plenty, Paul Rotha production, 1942.

Cours théoriques cycle 2

Enseignements théoriques

Cycle 2

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 des semestres 3 à 6 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.

Séminaire inter-optionnel : État des recherches - Learning from

Enseignant·e(s)

Collégiales art, design, design graphique, musique, danse.
Coordination de la programmation : Ana Samardžija Scrivener avec Émilie 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

Objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les enseignant·es ou 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 une approche critique constructive visant l'avancement de ces recherches.

Contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet.

Le programme se déroulera selon deux modalités:

1. séances publiques réservées d'abord aux projets de recherche collectifs, impliquant enseignant·es et étudiant·es, projets menés au sein de l'isdaT, souvent durant plusieurs années. Il s'agira de présenter des résultats finaux ou d'étape, qui auront déjà pris une forme suffisamment construite pour s'ouvrir à un regard public large. Des projets individuels suffisamment élaborés pourront aussi être présentés selon cette modalité, en fonction des souhaits des participant·es.
2. "Learning from": séances ouvertes uniquement aux acteurs de l'isdaT, réservées aux présentations des recherches (individuelles ou collectives) qui se trouvent dans une phase plus fragile, inchoative et inachevée - lorsque l'on ne sait pas encore quelle forme ou quel fruit elles donneront. Ces séances seront destinées aussi à des recherches menées par des artistes, designers, designers graphiques, musiciens, danseurs, architectes, théoriciens, etc., pour un projet qui a déjà pris forme, mais qui

laisse dans l'ombre une partie d'études et d'enquêtes menées en amont. L'intitulé "Learning from" se réfère à la dimension d'enquête, entendue dans un sens élargi : investigation à partir d'une situation, collecte et organisation des faits et des données, étude de livres et autres documents. L'enjeu étant de s'exposer - en une phase encore non stabilisée - aux retours et aux critiques des participant·es, contribuant à la poursuite ou aux bifurcations des recherches. Ces séances sont ouvertes aux étudiant·es. Des étudiant·es fortement investi·es dans leurs recherches pourront proposer des présentations, sous la recommandation de leurs enseignant·es. Une équipe des participant·es assurera la permanence et la continuité entre ces séances.

Histoire de l'art contemporain. Ce qu'exposer veut dire 1

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

---

semestre 7 et 8 options art, ouvert aux options design graphique et design
Au semestre d'été, selon calendrier : 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 20 mai 2023

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h30-11h30, semaine paire
Au semestre d'été, selon calendrier : 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 20 mai 2023

Objectifs

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

Contenu

A 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.e.s

Histoire de l'art contemporain. Ce qu'exposer veut dire 2

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

---

semestres 9 et 10 option art, ouvert aux options design graphique et design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h30-16h30, semaine paire

Au semestre d'été, selon calendrier : 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 20 mai 2023

Objectifs

Élargir et consolider les repères historiques,

Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.

Encourager une approche prospective de l'histoire de l'art

Accompagner la professionnalisation

Contenu

A 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.e.s et alternera cours magistraux et études de terrain

Mémoire apports méthodologiques

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

---

semestre 7

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

---

semaine paire mercredi 13h-14h

Objectifs

---

accélérer et consolider la mise en chantier du mémoire

Contenu

Un mémoire pertinent passe nécessairement par un fort investissement, un travail régulier mais aussi une bonne maîtrise du calendrier dès les premières semaines et jusqu'à la finalisation.

Pleine d'hésitations mais aussi d'inhibitions, signe souvent d'éléments de méthodes défaillants, la première période tend souvent à s'éterniser ce qui compromet en retour la bonne maîtrise du calendrier. Pour tenter d'y remédier et de lever les inhibitions, ce cours se propose de traiter spécifiquement de questions de méthode telles que:

Qu'est ce qu'une bibliographie pour un mémoire de 2nd cycle?

Comment s'orienter?

Comment poser une problématique ou simplement une question pertinente?

Qu'est ce qu'un contexte et comment s'y inscrire?

Ces questions seront abordées à partir d'exemples concrets

Théories contemporaines de l'art

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

---

7 et 9, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire, vendredi 10h-12h

Objectifs

Dresser un panorama de la théorie contemporaine de l'art.

Contenu

À travers la lecture collective d'une série de textes de penseurs contemporains de l'art tels que Juliane Rebentisch, Alexander García-Düttmann, Graham Harman, Christoph Menke, Marcus Steinweg, Geoffroy de Lagasnerie ou Olivier Quintyn, nous essaierons de dessiner les différentes lignes principales de la pensée contemporaine de l'art, leurs points de friction, leurs questions communes et leurs points aveugles.

Séminaire « Histoire de l'art et culture visuelle »

Enseignant·e(s)

Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

---

7 à 10, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

lundi 11h-12h

Objectifs

Approfondir les repères et les outils méthodologiques permettant de construire une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain, en lien avec l'histoire du design graphique et une histoire visuelle élargie. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

Dans *Le Musée imaginaire* (1947), André Malraux écrivait : « Qu'avaient vu, jusqu'en 1900, ceux dont les réflexions sur l'art demeurent pour nous révélatrices ou significatives, et dont nous supposons qu'ils parlent des mêmes œuvres que nous [...] Deux ou trois grands musées, et les photos, gravures ou copies d'une faible partie des chefs-d'œuvre de l'Europe ». À l'ère de la reproductibilité accrue des images et de leur fluidité numérique à une échelle globalisée, cette situation est plus que jamais obsolète. Et ce qui vaut pour les images de l'art vaut également pour toutes les autres : images journalistiques, documentaires, populaires ou vernaculaires, de mode, publicitaires, etc. Ainsi la production visuelle contemporaine se voit-elle tiraillée entre des phénomènes contradictoires d'uniformisation, de démultiplication et d'hybridation, rendant plus que jamais complexe de cerner ce que peut être la culture visuelle propre à une pratique, une discipline, une génération, une époque, un pays ou une aire culturelle, etc. Dans ce contexte, que le séminaire précisera d'un point de vue critique, en se tenant à distance tant des discours alarmistes que naïfs, on se demandera ce qui définit la culture visuelle contemporaine, à des échelles individuelles et collectives : quelles images ? quels usages de ces images ? quelles manières de voir ? C'est-à-partir de ces questionnements que l'on appréhendera l'histoire et l'actualité de l'art, étendue à celle du design graphique.

La démarche sera active, dans une logique d'enquête et de co-élaboration engageant pleinement la participation étudiante.

Séminaire design graphique

Enseignant-e(s)

Sébastien Morlighem

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9 & 10 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

- 13 et 14 octobre 2022
- 26 et 27 janvier 2023
- 13 et 14 avril 2023
- 22 et 23 juin 2023

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.

ANALYSE, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

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

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

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.

Individual tutorial

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7 et 8 option Art, Design, Design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Individual Rdv (one meeting each semestre = 2 meetings a year)

Objectifs

The idea is to meet and discuss the student's work in progress, their memoire, their research etc. Please contact me at adam.scrivener@isdat.fr to make an appointment. Do not wait until just before your evaluation!

Contenu

The student's work, 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 impaire 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.