

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, méthodologie de l'écriture, langues, histoire de l'urbanisme, histoire du design graphique ;
- un enseignement technique et pratique en atelier : dessin-gravure-couleur-sérigraphie, volume-espace, pratiques numériques, photographie, vidéo, son ; initiation au design, initiation au design graphique ;
- 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 : 24 mai 2023.

Coordination

Les coordonnateur·trices des semestres 1 et 2 sont Arnaud Loridan et Christine Sibrant

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 6 et 7 février 2023.

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 12 et 13 juin 2023.

Au cours de ces 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.

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

26 septembre – 18 novembre 2022

21 novembre 2022 – 27 janvier 2023

semestre 2

31 janvier – 14 avril 2023

17 avril – 09 juin 2023.

À la fin du semestre 1, les étudiant·es doivent choisir deux cours d'initiation pour le semestre 2, parmi les quatre suivants :

- L'abondance?
- Bad taste
- Vivo
- Édition-collision.

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 27 mars au 31 mars 2023.

Voyage dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, le lundi 26 septembre et le mardi 27 septembre 2022, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiant·es de la première année pour deux jours de marche dans les Pyrénées, nuit au refuge du Marcadau, 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 (art, design et design graphique) 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 8 février 2023 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 24 mai 2023.

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.**

Présence des enseignant·es à l'usage des étudiant·es Année 1

- **Samuel Aden**
(semaine impaire) jeudi
- **Alexandra Aïn**
jeudi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, jeudi
- **Jean-Pierre Bourorga**
jeudi
- **Valérie du Chéné**
lundi, mardi
- **David Coste**
vendredi
- **Michel Cure**
lundi
- **Natacha Détré**
mercredi
- **Pierre-Louis Dufour**
mardi, mercredi, jeudi
- **Sophie Fradier**
mercredi
- **Françoise Gorla**
vendredi
- **Pablo Guidali**
(semaine paire) jeudi
- **Samuel Latour**
mardi, mercredi, jeudi
- **Arnaud Loridan**
mardi, mercredi, jeudi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mercredi, vendredi
- **Stephen Marsden**
mardi, mercredi, jeudi
- **Stefania Meazza**
vendredi
- **Bianca Millon Devigne**
mardi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi
- **Adam Scrivener**
mercredi
- **Christine Sibran**
jeudi
- **Thomas Sipp / Gaelle Boucand**
(semaine paire) jeudi
- **Claude Tisseyre**
lundi (sem. 1)
- **Valérie Vernet**
(selon calendrier) lundi

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 1 – semaine impaire

	lundi				mardi		mercredi				jeudi		vendredi					
8h-9h																		
9h-10h	Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet				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		Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1							
10h-11h							Graphismes – sem. 1 Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne						Histoire de l'art S. Meazza					
11h-12h											L'abondance ? S. Aden		Dessin & formes numériques sem. 1		Bad Taste – sem. 2 D. Coste			
12h-13h													Español F. Martí Jufresa		Español F. Martí Jufresa			
13h-14h																		
14h-15h	L'usage de soi M. Truong Tan Trung				Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet		Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné		Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1		Graphismes – sem. 1 Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne		L'abondance ? S. Aden – sem. 1			
15h-16h													Philosophie A. Samardžija Scriverener 3 groupes		Dessin & formes numériques sem. 1			
16h-17h													English A. Scriverener – 3 groupes		Copie, variation, diffusion – sem. 1 D. Coste, A. Loridan			
17h-18h															Histoire du design graphique A. Aïin			
18h-19h																		
19h-20h							Conférence selon calendrier											

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 2 — semaine paire

	lundi			mardi			mercredi		jeudi		vendredi	
8h-9h												
9h-10h												
10h-11h												
11h-12h												
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																										
9h-10h	Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet		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		Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1		Graphismes – sem. 1 Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne		Histoire archi. et urbanisme S. Fradier		Répliques – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourrga		I take a photo / Labo N&B C. Sibran & P. Guidali		Histoire de l'art S. Meazza							
10h-11h																										
11h-12h																										
12h-13h																										
13h-14h																										
14h-15h	L'usage de soi M. Truong Tan Trung		Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet		Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné		Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1		Graphismes – sem. 1 Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne		Español F. Martí Jufresa		Philosophie A. Samadzija Scrivener 3 groupes		English A. Scrivener – 3 groupes		Répliques – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourrga		I take a photo / Labo N&B C. Sibran & P. Guidali		Español F. Martí Jufresa			
15h-16h																										
16h-17h																										
17h-18h	L'usage de soi M. Truong Tan Trung		Couleur, sérigraphie M. Cure, V. Vernet		Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre		1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné		Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1		Graphismes – sem. 1 Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne		Español F. Martí Jufresa		Philosophie A. Samadzija Scrivener 3 groupes		English A. Scrivener – 3 groupes		Répliques – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourrga		I take a photo / Labo N&B C. Sibran & P. Guidali		Español F. Martí Jufresa			
18h-19h																										
19h-20h																										

Année 1

Enseignements théoriques

Philosophie I : Comment être contemporain ?

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

En 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.

HISTOIRE DE L'ART: FONDAMENTAUX ET CONTEXTES

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza

Semestre(s) et option(s)

1-2

Crédit(s)

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 neo-avant-garde et post-modernisme.

Les notions fondamentales (art/vie, dématérialisation, hasard, œuvre/lieu, aura...), ainsi que le vocabulaire de l'art contemporain seront évoqués et contextualisés, par le biais d'une analyse critique de l'œuvre des principaux·ales 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 collectives 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.

Histoire du design graphique

Enseignant·e(s)

Alexandra Aïn

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

jeudi 17h-18h

Objectifs

Le cours a pour but d'initier les étudiant.es aux fondamentaux du design graphique et des éléments qui le composent à travers l'histoire et les théories. L'objectif est de les accompagner dans la constitution d'une base culturelle (définitions) et intellectuelle et de comprendre les enjeux du design graphique.

Contenu

Ce cours sera constitué d'introductions historiques et théoriques aux notions et éléments inhérents au design graphique (couleur, formes, typographie, etc.) ainsi qu'au vocabulaire qui l'accompagne. Il s'agit également de comprendre le fonctionnement du design graphique, ses relations avec notre environnement. De la typographie à la mise en page, en passant par la sémiotique, les cours souhaitent vulgariser auprès des étudiant.es des notions et bases essentielles à la compréhension du champ graphique. Le cours ambitionne ainsi d'aider les étudiant·es à se familiariser avec le champ du design graphique dans sa complexité et sa transversalité au travers d'éléments et d'exemples concrets. Chaque séance introduira un élément différent qui sera développé et pourra éventuellement se poursuivre à la séance suivante.

Ce que notre environnement nous dit Patrimoine et architecture, urbanisme et paysages : histoire de l'architecture et de l'urbanisme

Enseignant-e(s)

Sophie Fradier

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 8h30-9h30

Objectifs

L'enseignement propose à travers des séances organisées principalement in situ, une exploration des approches et des méthodes pluridisciplinaires pratiquées en Histoire de l'architecture pour lire la ville d'hier et d'aujourd'hui. Les étudiants seront ainsi amenés par l'observation directe à questionner un site et à appréhender ses transformations successives sur un temps long. Cette initiation à l'étude d'un cadre bâti est aussi l'apprentissage d'une pensée historique, autonome, critique, visant à instruire et à contextualiser un projet artistique, et à intervenir sur le « déjà là ». Des cours plus théoriques seront aussi organisés en amphi à intervalle régulier.

Contenu

Par l'étude d'un terrain local, Toulouse, son centre-ville, ses faubourgs et ses nouveaux quartiers, il s'agira pour les étudiants d'apprendre à voir et à questionner le cadre bâti qui les entoure, en privilégiant une démarche sensible à la dimension temporelle de la fabrique urbaine, et aux dynamiques de transformation. Les séances seront organisées de manière à ce que les étudiants puissent expérimenter différentes méthodes d'observation et d'analyse pour décrire à la fois la situation d'un objet architectural, sa composition, sa structure, ses matériaux, et ce aussi bien à l'échelle architecturale qu'à l'échelle urbaine, par l'appréhension des volumes extérieurs comme des espaces intérieurs. Cet apprentissage, actif, passera par le dessin, avec un rendu à chaque séance. De plus, cet arpentage de la ville sera complété toutes les trois séances par une

présentation du contexte théorique et idéologique de la fabrication de la ville de l'Antiquité jusqu'à nos jours.

Sem. 1 – Centre-ville

28 sept.	<p>CM / amphi A. Présentation du cours : objectifs, contenu, méthodologie et mode d'évaluation (CC). <u>Qu'est-ce que la ville ? Histoires croisées</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Présenter et expliquer les critères utilisés aujourd'hui pour définir la ville - Expliquer la naissance de l'histoire urbaine à la fin du XIXe siècle (Cerdà et Sitte) - Présenter et expliquer la naissance des études morphologiques dans les années 1970 (Panerai, Castex, Huet) - Expliquer le contexte théorique et idéologique de la fabrication de la ville au XXIe s. - De l'importance de l'histoire urbaine pour asseoir une pratique contemporaine (P. Boucheron) 	1 synthèse
5 oct.	Vestiges du rempart gallo-romain de la rue Bida	1 dessin
12 oct.	Casino shop au 79 rue Pargaminières	1 dessin
19 oct.	<p>CM / amphi A. Premiers écrits sur la ville en Grèce Antique (Aristote, Hippocrate, etc. + Hippodamos de Milet) La ville romaine selon Vitruve</p>	1 synthèse
26 oct.	Hôtel du Vieux Raisin au 25 rue du Languedoc	1 dessin
2 nov.	Les escaliers monumentaux de la place Saint-Pierre	1 dessin
9 nov.	<p>CM / amphi A. Les théoriciens italiens de la Renaissance</p>	1 synthèse
16 nov.	<p>Façade, portes et fenêtres Rue de la Dalbade</p>	1 dessin
23 nov.	<p>Cour & courette L'îlot 992 de la rue Malcousinat</p>	1 dessin
30 nov.	<p>CM / amphi A. Le droit de l'urbanisme socle d'un nouvel « ars » urbain aux XVIIe et XVIIIe siècles</p>	1 synthèse
7 déc.	Le lotissement de la rue des Lois	1 dessin
14 déc.	<p>Les percées haussmanniennes / la rue Ozenne [8 rue Ozenne]</p> <p>(la suite de la programmation des séances sera transmise durant les cours)</p>	1 dessin

Méthodologie de l'analyse et de l'écriture

Enseignant·e(s)

Natacha Détré

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 10h-13h, en groupes alternés

Objectifs

Assimiler les outils d'analyse : aiguiser son regard à partir 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 contextuels et 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. Cette année, plusieurs interventions extérieures portant sur des questions écologiques serviront de base à des projets d'écriture. 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.

Thinking about Art and Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 13h30 à 18h

Objectifs

Using examples of art and design from the “Anglophone” world, the aim of this 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 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 will be expected to participate. Each student will make a short oral presentation on an artist/designer of his or her choice.

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.

Année 1

Enseignements pratiques

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)

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)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 14h-18h, amphi A.

Deux 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 ?

Contenu

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 différents ouvrage en lien avec la représentation.

Références : Stanley Brouwn, André Cadéré, Valie Export, Francis Alys, Gina Pane, Robin Rodhe, Neal Beggs, Elie Godard, Armelle Caron, Fernand Deligny, Alighiero Boetti, Guy Debord, Till Roesken, Gordon Matta Clark, Michel François, Georges Perec...

ANIMA

Enseignant·e(s)

S. Aubry, M. Cure

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

LUNDI 9H00-13h et 14h00-18H00 (SEMAINE PAIRE avec S.AUBRY et Michel Cure)

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 pourrions 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 (Atelier 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

DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES « BANANES NUMÉRIQUES »

Enseignant-e(s)

David Coste, V du Chéné

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

vendredi 10H00-12H00 et 14h30-16H30

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).

Lors de la seconde partie du semestre, 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 le cours de Natacha Detré

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h/13h 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 au travers de :

- Impression de tracts/flyers, édition unique et collage dans l'espace public
- Préparation à l'impression du Journal (en lien avec le cours de méthodologie de l'écriture)
- Fabrication des films : films manuels et fichiers numériques (photoshop, couches et trames).

Copie, variation, diffusion

Enseignant-e(s)

David Coste, Arnaud Loridan

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 12H30-14H00 et 16H30-18H00

Objectifs

L'objectif de l'atelier est d'interroger la question de diffusion et de production de l'image dans une approche expérimentale et hybride, permettant l'usage de techniques mixtes. L'atelier propose des approches transversales élargies à l'impression numérique, l'estampe, la gravure, le multiple, l'édition, le livre, la projection et l'installation. Ces champs sont approfondis dans le cours, mais aussi par des rencontres et collaborations. Conçu dans le prolongement du cours de dessin numérique, il sera possible de poursuivre les réflexions engagées et de les éprouver sous de nouvelles formes. Nous interrogerons les questions de reproduction, de variation, la quantité d'impression, l'accident et la précision ainsi que l'interprétation du document, dans une approche expérimentale.

L'idée est de considérer la diffusion des images comme une part constitutive du sens de celle-ci et donc de l'aborder comme un langage plastique.

Contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains. Interroger le lien entre différents régimes de représentation.

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.

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique.

L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon

continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

GRAPHISMERIES (expériences graphiques et éditoriales)

Enseignant·e(s)

Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

---

semestre 1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire, mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectifs

- Identifier et questionner les éléments permettant de communiquer visuellement (image, texte, signe, etc.).
- Approcher les fondamentaux du design graphique et apprendre à utiliser sa grammaire pour nourrir toutes propositions artistiques.
- 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.)
- Acquérir quelques notions d'impression et de façonnage avec un apport de références visuelles.
- Maîtriser les outils de base d'Indesign.

Contenu

Graphismeries = expériences graphiques et éditoriales qui permettent d'approcher la grammaire et les outils du design graphique

Curiosités - Formes visibles

Nous choisirons des curiosités et chercherons à les rendre visibles et partageables. Qu'elles soient images, signes, traces, paroles, observations, elles deviendront petites formes imprimées. Ce sera l'occasion de se poser certaines questions imposées dans la communication visuelle, et de comprendre le rapport qu'entretiennent le contenu et la forme qu'on lui donne.

Quelle image a le texte ? Quel sens prend l'image ? Comment penser image et contexte ? Comment questionner une identité individuelle/collective par l'image ? Quelle image nous marque ? Que souhaite-t-on transmettre ? Quelles formes prennent les images mémorisées ? Écrit-on l'image ? Comment faire signe ? Quelle serait notre trace ? ...

Caviar

Expérience éditoriale de recouvrement, permettant d'approcher le livre et ses composants par le faire. Le caviardage vient censurer, mais il a aussi une valeur plastique : il permettra ici d'orienter le regard du lecteur et donner une nouvelle lecture de l'ouvrage.

IDEACTION : INITIATION/DECOUVERTE

Enseignant·e(s)

S.Aubry avec S.Latour, A.Loridan, S.Marsden, P-L.Dufour

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

Mardi 8H30-12H30

Jeudi 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 leur 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 accompagné-es d'un regard collectif référencé.
- De l'échelle de la main à l'échelle du corps.

VIDÉO: Répliqûres

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Jean-Pierre Bourorga.

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Judi de 9h à 12h et de 13h à 17h (toutes les semaines)

Vendredi de 10H30 à 12h (semaines paires)

Objectifs

Apprentissages pratiques et recherche

Contenu

"Répliqûre" 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 re-création vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une répliqûre 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.

Trouvailles

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla,
en collaboration avec Christine Sibran et Pablo Guidali

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

semaine paire
vendredi 10h00 à 13h30 (groupe 1),
vendredi 14h30 à 18h00 (groupe 2),
(sur 3 séances pour chaque groupe)

Objectifs

Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, point de vue, focale...)

Construction photographique à partir d'une observation et d'une interprétation du réel.
Questionnement sur les différentes manières de mettre en œuvre le médium photo.
Initier un travail collectif.

Contenu

Ce cours est une mise en œuvre collective de la pratique photographique de chacun. À travers plusieurs protocoles d'exploration qui vous permettent d'arpenter les ateliers de l'école avec l'appareil photo et d'utiliser les ressources du studio de prise de vues, chaque groupe d'étudiants réalise une pièce photographique conçue comme un montage d'images. Le travail part de la collecte des images ou de leur fabrication, passe par l'editing, l'ajustement, la lecture des photos, jusqu'à leur "publication" finale sous forme d'un accrochage, d'une édition ou d'une mise en ligne.

L'exploration photographique est guidée par des protocoles de travail, ancrés dans l'histoire de l'art, qui permettent d'augmenter notre vision sur les choses, de faire surgir du non-vu ou du non-attendu, de questionner sa propre image et la consistance du réel. Au fil des manipulations, l'étudiant construira une expérience personnelle et collective à la fois qui lui permettra de repérer les positions et les partis pris qui le constituent et à travers lesquels il s'engage.

I take a photo

Enseignant·e(s)

Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

2, en commun avec le cours de F. Gorla

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :

Jeudi 9h00-12h30 et 13h00-17h00 par demi-groupes

Semaine impaire

Jeudi 9h00-12h30 et 13h00-16h 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 des travaux d'artistes.

Contenu

Semestre 1 : Prototype

Initiation à la photographie par le biais d'exercices très précis prétextes à la découverte des spécificités de l'appareil. Utilisation de reflex 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. Maîtriser des gestes permettant de documenter l'espace du travail.

L'usage de soi

Enseignant-e(s)

Martine Truong Tan Trung

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

semaines impaires, lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(suivant les groupes)

Objectifs

Se mettre en mouvement par « l'usage de soi » dans un corps expressif et sensible en expérimentant, 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 ... Cet atelier souhaite développer, chez les étudiants, leur perception du corps en mouvement pour en prendre conscience et savoir en jouer.

Observer et lire les corps en mouvement pour identifier la trace éphémère et la mettre en relation avec le tracé du dessin.

Un travail corporel, avec des consignes précises, cherchera à identifier « sa présence » dans l'instant relié à son environnement, par la perception de l'organisation posturale de chacun autour de l'axe vertical. On travaillera à l'affirmation et la modulation de cette posture pour expérimenter les gestes artistiques dont elle est porteuse et on cherchera à les enrichir.

Cet atelier pour : apprendre à mieux se connaître, prendre confiance en soi par le mouvement, rechercher sa singularité pour mettre en œuvre sa démarche artistique.

Contenu

On mettra corporellement en avant :

- Le poids et le transfert du poids entre : équilibre/déséquilibre, poids/contre-poids.
- L'espace dans la recherche de la trace éphémère des gestes dansés en accentuant plus particulièrement, les lignes verticales, horizontales des mouvements du corps, le dessin du corps, le dessin du mouvement, le dessin des trajets.
- Le temps dans ses composantes de rythme, de phrasé, de hauteur, de vitesse, de durée, de structures comme le canon, la fugue, le couplet-refrain ...

-On s'entraînera à la lecture des corps en mouvement : que voit-on de ce qu'ils donnent-ils à voir ?

-A partir de gestes simples du quotidien on ira vers le geste dansé et la composition simple.

Cet atelier pour : apprendre à mieux se connaître, prendre confiance en soi par le mouvement, rechercher sa singularité pour mettre en œuvre sa démarche artistique.

Références : extraits vidéo « Kontakthof » de Pina Bausch (avec les lycéens - les seniors)
« La danse des éventails » d'Andy De Groat, « Histoires de gestes » de Marie Glon et Isabelle Launay, Actes Sud, « la tête aux pieds » Odile Rouquet, REM, « l'énergie qui danse » Eugenio Barba et Nicola Savarese, « dialogue avec la gravité » Ushio Amagatsu, Acte Sud

L'abondance ?

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

---

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semestre 1

semaine impaire, jeudi 9h-13h et 14h-17h

Semestre 2 : choisir deux cours parmi les quatre suivants : "L'abondance?", "Bad taste", "Vivo" et "Édition-collision"

hebdomadaire, jeudi 9h-13h

Objectifs

Comment habiter un espace vide ? Comment cohabiter dans un espace vide ?

Comment transformer un lieu en atelier partagé avec des inconnus ?

Vous devrez concevoir et fabriquer les composantes de vos espaces de vie quotidienne au sein de l'école. Et ainsi matérialiser votre idée du confort tout en respectant celle des autres.

Assises, plan de travail, support d'affichage, d'éclairage, rideau occultant, éléments de stockage, de l'objet miniature à la microarchitecture, tout est permis dans la mesure des règles inhérentes au lieu.

Le résultat sera légué à l'année suivante le temps qu'à leur tour elles/ils se réapproprient l'espace.

Contrainte : Vous devrez glaner vos ressources nécessaires à la réalisation en volume et ne pas dépenser d'argent pour les obtenir si elles ne vous appartiennent pas.

Matériaux et techniques libres.

Contenu

Glaner - Documenter - Disséquer - Maquetter - Fabriquer - Léguer

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION/CRISES DES REPRÉSENTATIONS

Enseignant-e(s)

D. Coste

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

choisir deux cours parmi les quatre suivants : "L'abondance?", "Bad taste", "Vivo" et "Édition-collision"

vendredi de 10H00 à 13H00 puis de 14H00 à 18H00

Objectifs

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 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.

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique au travers d'un espace éditorial (tract, poster ou affiche, fanzine, livre, etc.), qu'il s'agira aussi d'articuler avec un projet d'exposition.

Lors de la première partie du semestre, il s'agira d'interroger sa pratique visuelle au regard des réflexions que proposent l'atelier. Lors de la seconde partie du semestre, nous envisagerons la question de la diffusion du travail sous la forme d'une exposition et / ou d'une édition. L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

ÉDITION-COLLISION

Enseignant-e(s)

Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

---

semestre 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

choisir deux cours parmi les quatre suivants : "L'abondance?", "Bad taste", "Vivo" et "Édition-collision"

mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectifs

- Aboutir à la production individuelle d'un objet éditorial complet et cohérent.
- Approfondir 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.)
- Décomposer par étape la mise en forme du livre pour pouvoir être autonome dans sa conception future : vers une méthodologie de design permettant de passer de l'idée à la forme, du projet à l'objet finalisé.
- Consulter des livres et en connaître les caractéristiques formelles et techniques.
- Maîtriser les outils de base d'Indesign.

Contenu

Le cours débutera par une collecte d'images et de textes, dans les rayons de la bibliothèque. La sélection précise et la collision de ces contenus permettront la création d'un nouveau discours, développé dans le corps d'un livre, approché comme un espace à parcourir et comme un réseau de sens. De la collecte à la fabrication des contenus, jusqu'à la mise en place d'un dispositif éditorial pertinent : l'objectif sera de produire une *édition-collision* aboutie, imprimée et façonnée, en se confrontant aux enjeux propres à l'édition.

VIVO

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

choisir deux cours parmi les quatre suivants : "L'abondance?", "Bad taste", "Vivo" et "Édition-collision"

semaine parie, jeudi 8H00-17H00

Objectifs

Le cours se construit à partir des rencontres et des échanges avec les différentes personnalités qui animent l'univers de l'art contemporain. Les coulisses deviennent les espaces même de la réflexion, du positionnement mais surtout de l'engagement.

Contenu

- rencontres et échanges avec des artistes dans leur contexte de travail
- visites d'ateliers d'artistes
- rencontres et échanges avec les actrices et acteurs du monde de l'art (commissaires, direction de centre d'arts, d'institutions artistiques, médiations, montage d'expo...)
- visites d'expositions

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)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h

Salle 109

Objectifs

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.

Contenu

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...

« SPECIMEN »

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Michel Cure

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-13h et 14h-18h (semaine paire avec Sandra Aubry et Michel Cure)

Objectifs

A 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

A partir de l'ensemble de vos réalisations un projet d'édition et d'exposition est prévu en collaboration avec l'Université Paul Sabatier.

Sérigraphie en relation

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

---

en commun avec les cours de Natacha Detré et en relation avec la collégiale des enseignants

Jour(s) et heure(s)

---

lundi 9h-13h et 14h-18h (en 1/8 de groupe)

Objectifs

Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie. Autonomie dans l'atelier.

Contenu

---

en relation avec les cours de l'année 1
projets transversaux à réaliser en sérigraphie (organisation et mise en œuvre, impression collective)
impression du Journal

VIDÉO: 1,2,3 Gestes

Enseignant-e(s)

Gaelle Boucand, Jean-Pierre Bourorga, Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

---

hebdomadaire, jeudi 8h30-12h et 13h-17h
semaines paires, vendredi 10h30-12h

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 ?

Et que devient un geste quand il est filmé ? Est-ce que c'est le geste qui rentre dans le cadre de la caméra, qui se plie à la durée du plan ? Ou est-ce la caméra qui se cale sur l'amplitude du geste ? qui s'ajuste au rythme du geste ?

A partir de ce questionnement, vous réaliserez un court film, qui rendra visible un, deux ou trois gestes qui vous intriguent, vous irritent, vous touchent.

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, Fujiko Nakaya-Tout droit jusqu'au matin, Alain Guiraudie-La fleuriste, Coluche-Beau travail, Claire Denis-Vive l'amour, Tsai Ming-Liang.