

Art cycle 1

Semestres 3 à 6

Option art

L'option art est dédiée aux modes d'existence et d'apparition de l'art aujourd'hui. On y révèle les représentations et les pratiques artistiques de demain. S'y développent des problématiques et des questionnements auxquels se confrontent les étudiant-es avec l'appui, l'expérience et le regard que les professeur-es ont acquis au sein de leur propre expérience artistique ou théorique.

L'organisation de ce 1er cycle répond à une double exigence. Elle offre la possibilité d'appréhender nombre de médiums et de pratiques. Elle permet à chaque étudiant-e de définir un champ de recherche singulier. Durant les deux années, l'accent est mis sur la primauté de la « culture d'atelier », c'est-à-dire sur l'acquisition de savoirs par l'expérience de médiums. Ce temps d'atelier est le moment de se donner des outils, d'explorer une pensée de l'art par la pratique.

On entend par culture d'atelier : le chemin, les étapes, les langages, les outils et les nourritures nécessaires pour passer d'une idée à sa concrétisation. Au chapitre des nourritures, on placera des éléments de connaissance : histoire des médiums, des techniques et de leur contexte ; maîtrise du langage écrit et oral ; développement d'une approche critique des enjeux des pratiques artistiques. Au chapitre des langages seront les éléments qui permettront de placer devant soi les prémisses d'une concrétisation.

La mise en pratique des médiums s'accompagne régulièrement de la mise en espace comme outil de débat, de prise de risque et de prise de notes. D'autres supports de présentation sont investis selon le grain et la sensibilité des projets (mise en ligne, mise en page, mise en scène, projection). La dynamique des idées et des formes prime sur la seule logique de l'évaluation. Le va-et-vient entre la pensée et la forme amène peu à peu l'étudiant-e à affiner son point de vue.

La participation aux conférences, séminaires, l'inscription aux workshops, l'expérience acquise durant les stages en France et à l'étranger, mais aussi la bonne organisation des ateliers ou encore l'initiative d'expositions à l'extérieur de l'institut sont autant d'éléments favorables à l'inscription sociale de tout jeune artiste et participent de la vie courante de l'option art.

Catégories de cours

Les cours sont répartis en cours communs (Phallophories, Réclame(s)), cours de pratique artistique et ateliers d'initiation à la recherche. Les étudiant-es sont libres de choisir les cours qu'il-elles souhaitent à condition que ceux-ci ne se superposent pas.

En année 2, au début de chaque semestre (semestre 3 et 4), les étudiant-es devront choisir deux cours parmi les cours de pratique artistique. À ces deux cours peut s'ajouter, s'il-elles le souhaitent, le choix d'un atelier d'initiation à la recherche (dans la limite d'un seul atelier).

En année 3, au début de chaque semestre (semestre 5 et 6), les étudiant-es devront choisir deux cours parmi les cours de pratique artistique. À ces deux cours peut s'ajouter s'il-elles le souhaitent le choix d'un atelier d'initiation à la recherche.

Un changement d'au moins un cours devra intervenir au début du semestre 4. Tout changement dans le choix de cours s'effectuera jusqu'au vendredi 14 octobre 2022 auprès du secrétariat pédagogique avec l'accord des professeur-es.

Conférences

Elles ont lieu le mercredi en semaine paire ou impaire de 18h à 20h. Elles permettent de rencontrer des pratiques et des artistes actuels afin de mettre les pratiques de l'ensemble des étudiant-es en résonance et de susciter le questionnement.

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. La Semaine des workshops aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 février 2023 (cours suspendus).

Stage

Les étudiant-es auront à effectuer un stage entre le semestre 3 et le semestre 5 qui devra faire l'objet d'un rapport devant être adressé au directeur des études, aux professeur-es de l'option art 1er cycle et au secrétariat pédagogique au plus tard trois semaines avant l'évaluation du semestre 6. Les crédits de ce stage seront attribués au semestre 6.

Présentation des travaux

(voir fiche de cours « Réclame(s) »)

Les crédits sont attribués par la collégiale des enseignant-es à partir des éléments du contrôle continu résultant du travail dans les cours et de moments de présentations pensés comme une « galerie d'essai ».

Livret de l'étudiant-e en art, design, design graphique 2022-2023

DNA

Lors du DNA, cette recherche et le parcours de l'étudiant-e des six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. L'écrit du DNA sera tourné vers une œuvre dont l'étudiant-e n'est pas l'auteur ou l'autrice. Il peut prendre en compte les divers champs artistiques (arts plastiques, musique, cinéma, théâtre, écriture, multimédia, design, architecture, etc.). Cet écrit de 10000 à 15000 signes doit être remis aux enseignant-es et au secrétariat pédagogique sous une forme imprimée au plus tard deux semaines avant les évaluations du semestre 6, le 15 février 2023. La préparation et le suivi de cet écrit devront se construire dès le début de l'année par des rendez-vous collectifs au sein des cours.

Avant l'obtention du DNA, les étudiant-es qui désirent poursuivre leurs études en second cycle à l'isdaT se présentent devant une commission d'admission. Celle-ci se prononce à partir d'une sélection de travaux. Un-e étudiant-e peut se présenter devant plusieurs commissions. Il-elle doit également se présenter devant les commissions d'équivalence et d'admission d'autres écoles en vue d'une orientation conforme à son parcours et ses ambitions.

Grille des crédits

Années 2 et 3, option art

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

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

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

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

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

Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

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

- **Simon Bergala**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jean-Pierre Castex**
jeudi, vendredi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- **David Coste**
jeudi
- **Jérôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **Françoise Gorla**
lundi, jeudi, vendredi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mercredi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
jeudi, vendredi
- **Thomas Sipp / Gaelle Boucand**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Semestres 3 et 4 Option ART – semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studiomood L. Cathala	Portrait craché ! – sem. 3 La notte, la notte – sem. 4 T. Sipp, G. Boucand	Economie de l'atelier 1 J.-P. Castex – sem. 3	Economie de l'atelier 1 & 2 J.-P. Castex
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h		Portrait craché ! – sem. 3 La notte, la notte – sem. 4 T. Sipp, G. Boucand (suivi rendez-vous)	Inscriptions en milieu carcéral F. Cliquet	Situation Photo (atelier en petits groupes) F. Goria	Economie de l'atelier 2 J.-P. Castex – sem. 4
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse, écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (sur inscription)	Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	English A. Scrivener
19h-20h					

Semestres 3 et 4 Option ART – semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Bossu dans son armure 1 S.Holveck	Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Réclame(s) sem. 4	Économie de l'atelier 1 & 2 J.-P. Castex
10h-11h				Phallophories sem. 4	
11h-12h					
12h-13h					
3			Español F. Martí Jufresa		Español F. Martí Jufresa
14h-15h	Photographie L'embarras des choses F. Goría	Studio mood S. Bergala	Inscriptions en milieu carcéral F. Cliquet, S.Holveck	Studio mood S. Bergala	Économie de l'atelier 2 J.-P. Castex sem. 4
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h		Microédition V. Verret, C. Sibran		Scriptographies D. Coste, L. Cathala, J. Dupeyrat sem. 3	
18h-19h					
19h-20h		Analyse spectacle vivant (sur situation Photo atelier en petits groupes) F. Goría (sur inscription)	Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	

Semestres 5 et 6 Option ART – semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème	
9h-10h			Réclame(s) sem. 5	Philosophie III Visualiser un problème Déplacement J.-P. Castex – sem. 6	
10h-11h			Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Phallophories sem. 5	
11h-12h		Vidéo – Transimages T. Sipp, O. Dollinger, G. Boucand			Thinking about Art (in english) A. Scrivener
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle				
13h-14h					
14h-15h			Vidéo – Transimages T. Sipp, O. Dollinger, G. Boucand – ateliers sem. 5	Scriptographies sem. 5	Déplacement J.-P. Castex – sem. 5
15h-16h	Histoire de l'art J. Dupeyrat		Inscriptions en milieu carcéral E. Cliquet	Situation Photo (atelier en petits groupes) F. Gorla	Déplacement J.-P. Castex
16h-17h			Studiomoon L. Cathala		
17h-18h					
18h-19h		Analyse, écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (sur inscription)	Conférence selon calendrier		
19h-20h					

Semestres 5 et 6 Option ART – semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème				
9h-10h	Picturediting F. Gorla		Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Réclame(s) sem. 5	Bossu dans son armure 2 S. Holveck			
10h-11h				Phallophories sem. 5				
11h-12h						Thinking about Art (in english) A. Scrivener		
12h-13h								
13h-14h								
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat		Español F. Martí Jufresa		Español F. Martí Jufresa			
15h-16h								
16h-17h	Picturediting F. Gorla	Bossu dans son armure 2 S. Holveck	Inscriptions en milieu carcéral F. Cliquet, S. Holveck	Studioomoon S. Bergala	Dans le Tout Monde S. Bergala			
17h-18h		Microédition V. Vernet, C. Sibran						
18h-19h						Situation Photo (atelier en petits groupes) F. Gorla	Scriptographies D. Coste, L. Cathala, J. Dupeyrat sem. 5	Déplacement J.-P. Castex – sem. 5
19h-20h		Analyse spectacle vivant (sur inscription)	Conférence selon calendrier ou Suivi des éditions R. Lidereau					

20h-23h

Dance and Music Lab

F. Martí Jufresa, S. Holveck,
S. Provost & invité-es
sem. 3 à 10 toutes options
1/mois selon calendrier

+ Ateliers d'Initiation à la
Recherche Artistique (AIRA)
à choisir selon choix des cours

PHALLOPHORIES

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es art cycle 1

Semestre(s) et option(s)

5 puis 4, option art
cours commun obligatoire

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 10h-12h

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

RÉCLAME(S)

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es art cycle 1

Semestre(s) et option(s)

5 puis 4, option art
cours commun obligatoire

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-10h

Objectifs

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

Contenu

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

Réclame :

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

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Partenaire le BBB centre d'art avec intervenants invités

Semestre(s) et option(s)

Obligatoire pour semestres 5, 6, 9 et 10, toutes options,
ouvert aux autres années et aux diplômé.e.s

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9
cours commun obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Le lundi en semaine paire, 11h30-13h00, selon calendrier :

- 3 octobre 2022 : Introduction
- 17 octobre 2022 : L'écosystème professionnel en design (option design)
- 31 octobre 2022 : L'écosystème professionnel en art (option art)
- 14 novembre 2022 : L'écosystème professionnel en design graphique (option design graphique)
- 28 novembre 2022 : L'administration step by step : créer son activité
- 5 décembre 2022 : L'administration step by step : gérer son activité
- 9 janvier 2023 : Book ton book : concevoir un portfolio
- 23 janvier 2023 : L'administration step by step : comprendre le droit d'auteur.rice
- 6 mars 2023 : L'administration step by step : contractualiser
- 20 mars 2023 : Rencontre professionnelle art (option art)
- 3 avril 2023 : Rencontre professionnelle design graphique (option design graphique)
- 17 avril 2023 : Rencontre professionnelle design (option design)

Objectifs

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

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

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

- des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant-es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - le cadre légal du-de la designer et témoignages d'intervenant-es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (4 demi-journées en janvier 2023 et 4 demi-journées en mars 2023)

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

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

Initiation technique à l'image numérique

Enseignant-e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

3, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

1 séance de 2h sur RDV, par groupe. Groupes et dates à définir envoyés par mail.
cours commun obligatoire

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

Présentation de Bridge
Réalisation de planche contact
Développement d'image : Caméra raw via Bridge

Configuration de photoshop

Taille de l'image

Recadrage

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

Images dynamique

Masque de fusion

Accentuation

Envoyer des images par internet

Capture d'écran grand format

Espèces en voie d'édition

Enseignant-e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

5, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

2 séances (initiation puis portfolios) de 2h sur RDV, par groupe. Groupes et dates à définir envoyés par e-mail.

cours commun obligatoire

Objectifs

Initiation technique à InDesign

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

Réalisation de portfolios et éditions

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

Contenu

Assemblages et préparation des visuels de documentations

Scans de transparents/documents

Résolution d'image

Rappel colorimétriques

Présentation d'InDesign

Blocs texte et images

Panneau de contrôle

Liens / assemblage

Format de document

Marges et fond perdu

Réalisation de Gabarit

Mise en place de style

Exportation en PDF

Impression de cahier / Envoyer des portfolio par internet

ÉCONOMIE DE L'ATELIER 1

Enseignant-e(s)

Jean-Pierre Castex.

Semestre(s) et option(s)

3, option art.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h, vendredi 9h-12h.

Objectifs

Se familiariser avec les cultures
propres aux pratiques du volume.
Faire émerger une méthode de recherche singulière.

Contenu

Vous appréhendez la grammaire de l'objet: volume, formes et matières en vous référant à des exemples de pratiques du volume et de l'espace. L'enjeu est de dégager des lignes directrices de sorte que l'atelier puisse être le lieu où l'acte et la matière se cristallisent en une forme qui fait sens. A partir d'une relecture du « document » de fin de première année, vous définirez un programme d'action. Des temps seront consacrés au travail en atelier en relation avec les assistants d'enseignement. Des séances de mise en place des objets produits vous permettront d'en avoir une approche critique. Tout au long de votre parcours vous construirez un document papier et numérique qui

rendra compte de votre progression et de vos appuis (textes, croquis, photographies, références).

Chroniques d'ateliers.

À la rubrique chroniques d'atelier de la revue en ligne Point Contemporain, vous déposerez, épisodiquement des images et des textes qui rendront compte de la situation de votre atelier et de vos activités.

T.I.C.

Vous accèderez, à partir de protocoles définis en commun, à des gestes primordiaux qui constitueront votre grammaire pour une pratique du volume. Les résultats de ces expérimentations feront l'objet de courtes expositions sur l'une des cimaises de la salle 211.

HOP 02. (en relation avec Sarah Holveck.)

Vous utiliserez des médiums de grandes tailles (matériaux qui constituent les stocks des ateliers bois et fer) en vue d'instaurer un dialogue formel lié aux spécificités de la salle 02. Ce travail impliquera le corps dans sa relation aux gestes, aux formes, à l'espace et au temps et proposera différentes lectures singulières de cet espace."

Lectures partagées.

Ponctuellement, de petits groupes d'étudiant.e.s présenteront leur compréhension d'une partie des lectures suivantes ; LE MOU ET SES FORMES de M. Fréchuret, LISTE DE VERBES de R. Serra, THE MISSING PART à propos d'une exposition de R. Deacon.

VIDÉO: Portrait craché!

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Thomas Sipp, en relation avec Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

3, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaines paires

mardi 14h-18h,

mercredi 9h-12h

+ deux journées d'initiation technique avec Lény Lecointre

Objectifs

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

Contenu

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

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

Du portrait à l'autoportrait, de la peinture à la photographie, de la littérature au cinéma, en déroulant un fil analogique et associatif, nous explorerons ces questions, avec pour compagnons de route August Sander, Rineke Dijkstra, Thomas Struth, Alain Cavalier, Tacita Dean, Ralph Eugene Meatyard, Claude Cahun, Cindy Sherman, Agnès Varda, Urs Lüthi, Michel Journiac, Gillian Wearing, Shirley Clarke, Todd Haynes, Yolande Zauberman, Shizuka Yokomizo, etc.

« L'embarras des choses »

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

semestres 3 et 4 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 10h à 13h (semaine paire) semestre 3
vendredi 10h à 13h (semaine paire) semestre 4
lundi 14h à 16h (semaine impaire)

Objectifs

Penser la photographie en relation avec d'autres pratiques.
Élaborer son propre vocabulaire photographique.
Approfondir la connaissance des outils photographiques et des lieux dédiés à la photographie de l'école (studio, labo, tirage).
Faire la part entre les constructions personnelles et les a priori culturels.
Questionner les dispositifs de construction des images contemporaines.

Contenu

Et si on utilisait la photo comme moyen d'y voir clair ? On disposerait avec élégance ce qui est confus. On s'approcherait de ce qui est trop petit. On ferait, ou pas, des ombres à volonté. On tirerait une merveille d'un détritrus en l'isolant. On éclairerait ses propres sculptures pour les déformer. On échafauderait toute une construction pour un clic. "J'ai fait des objets en papier qui n'existeront que grâce à la photographie." dit Picasso à Brassai. "Je me suis aperçu que l'ananas sur la table de ma cuisine ressemblait à un palmier" explique Joachim Mogarra. "Tout est réel jusqu'à un certain point." précise Thomas Demand. "Avec des objets autonomes, j'ai fait un anti-manuel." remarque Louis Matton. "L'objet n'est pas la fin mais la matière de l'art" objecte Bernar Venet. Le dialogue des images et des objets ne cesse d'étonner les artistes. Quand Sol Lewitt dresse l'inventaire des objets de son atelier, quand Jean-Luc Moulène collecte les objets de grève, quand Irving Penn dispose trois mégots sous son objectif c'est autant de

mode d'attention aux choses différents qui enrichissent notre perception, non seulement de l'art mais aussi du monde.

Ce cours est avant tout une fabrique, un espace d'expérimentation, pratique et théorique, et de mise à l'épreuve de notre rapport au réel par le biais de la photographie, depuis les dispositifs de prises de vues jusqu'aux modes de diffusions actuels.

Il se déroule en 3 temps :

1- Le jeudi (semaine paire) pour un rendez-vous collectif au cours duquel nous explorons des face-à-face avec les choses et des manières de faire, à travers les œuvres, les artistes et les pratiques sociétales et actuelles.

2- Le lundi (semaine impaire) pour la formation de tables de travail autour desquelles nous échangeons parole et expérience en regardant le travail des participants pour en dégager les récurrences, les concepts, les endroits où quelque chose insiste.

3- Les mardis et jeudis sont des moments de réalisations concrètes, des situations de prises de vues qui permettent une meilleure aisance avec les outils et le langage photographique. (sur inscription, voir fiche "Situation photo")

Situation photo

Enseignant-e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

semestres 3, 4, 5 et 6 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

ouvert aux étudiants inscrits dans les cours de photographie, sur inscription (pendant les cours)

mardi 14h à 18h (semaine impaire),

jeudi 14h à 18h (semaine paire)

Objectifs

Connaissance des outils de la photo

Mener de part en part un projet photographique

Travail en collectif

Contenu

Les "Situations photo" sont des moments de travail en petit groupe à l'intérieur d'un protocole photographique donné. Liées au cours "L'embarras des choses", elles sont ouvertes aux étudiants de l'année 3 qui souhaitent consolider leur pratique de prises de vue. Chaque séance se déroule de la mise en place de la situation jusqu'à la réalisation d'une série d'images qui en constitue l'aboutissement. Chaque séance exige à la fois une attention pour un apprentissage lié aux appareils et techniques utilisés et une intensité qui permet de conclure par la réalisation complète des photos envisagées. Ces réalisations périphériques gravitent autour du travail de recherche de l'étudiant, peuvent le déplacer, l'étoffer voire l'orienter différemment. Elles balisent un espace d'expérimentation, ouvrent à la technique mais aussi à l'imaginaire de la photographie, font une place à l'expérience mais aussi à l'accident. Les situations ont lieu au studio photo, en extérieur ou dans les ateliers suivant les propositions. Elles regroupent pour un après-midi 5 étudiants (inscription sur calendrier)

Quelques exemples de "situation photo" :

- situation couleur (fonds, filtres, balance...)
- situation chambre photographique (initiation à la manipulation de cet appareil)

- situation danse (séance avec un groupe de danseurs)
- situation construction (photographier un objet construit pour être photographié)
- situation film (séquence à partir des 12 photos de l'Hasselblad)
- situation dessin (la pose longue)
- situation arpentage (sur un site extérieur)
- situation plan photo parlé (en lien avec la vidéo)
- situation abstraction
- etc.

Bossu dans son armure*

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

3 et 4

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire,
mardi 9h30-13h cours collectif,
mercredi 9h-13h et jeudi 14h-19h : suivi de projet

Objectifs

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

Contenu

vous entretenez avec vos formes. Il s'agira de questionner vos choix de matériaux, d'énoncer leurs qualités (dimensions, poids, volumes..) et de guetter leurs contours comme ligne de jonction avec l'espace qui les entoure. D'autre part, nous observerons en quoi la sculpture peut être une machine à vivre l'espace différemment, en vue de penser les enjeux spatiaux liés à l'installation.

Au premier semestre, nous organiserons quatre expositions en commun avec le studio "économie de l'atelier". Lors de ces séances nous vous proposerons d'avoir recours à des médiums de grandes tailles et ainsi d'instaurer un dialogue intimement lié à l'échelle et aux spécificités architecturales de la salle 02.

Tout au long de l'année, à la lumière d'auteur.ices travaillant une écriture somatique comme Nathalie Quintane, Henri Michaux ou Fernand Deligny, je vous proposerai fréquemment des exercices axés sur la mise en mot d'expériences sensibles liées au corps (tension, contrainte, juxtaposition...). Je vous inviterai à repérer des enjeux formels contenus en germe dans vos textes qu'il s'agira par la suite de retranscrire plastiquement. L'attention ainsi portée à la ténuité de ces perceptions vous permettra de développer un rapport expérimental et intériorisé à la sculpture.

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

STUDIOMOOD

Enseignant·e(s)

Simon Bergala, Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Laurence Cathala semaine paire :
atelier collectif: mardi 9h-13h
+suivi de projet

Simon Bergala semaine impaire :
Atelier collectif: mardi de 14h-17h et mercredi de 14h-16h.
+suivi de projet

Objectifs

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

Contenu

Les expérimentations et la construction d'une pratique (qu'elle soit de peinture, de dessin, d'assemblage ou de techniques d'impressions) passeront par la rencontre de voix multiples qui seront questionnées à partir d'objets textuels, sonores, filmés où les artistes ont la parole et où celle-ci porte leur relation à l'art et au monde.

Des allers-retours seront observés, entre ces échanges et les pratiques des étudiant.e.s. Au premier semestre, nous aurons une pratique suivie de dessin, en groupe, et individuellement, associée à l'écoute de documents et de pièces sonores. Les images peuvent arriver par le son, les mots, la parole - la perception d'un lieu, d'un moment, par le tactile, le dessin, la ligne, la graphie.

Laurence Cathala : Nous travaillerons les mardi matin collectivement. Chacun-e choisira dès le début un atelier dans l'école au sein duquel se construira un projet de pièce. Cela peut être n'importe quel atelier, bien sûr de peinture ou d'imprimé, mais aussi de construction-volume (bois, métal, moulage...), d'image-média (photo, vidéo, son...), etc. Cela supposera un échange avec un assistant d'enseignement, échange dont la communication sera basée sur le dessin (esquisses, schémas, simulations, rêveries...) Les œuvres imaginaires ou l'imaginaire des œuvres seront aussi pour nous un objet d'étude, pour discuter, écouter, dessiner, lire et écrire ensemble.

Simon Bergala : Le mardi après-midi sera d'abord dédié à des temps de dessin associés à l'écoute de pièces sonores en petit groupe, puis nous discuterons collectivement des travaux en cours. Le mercredi après-midi nous nous réunirons en amphi pour des séances communes avec STUDIOMOON. Nous discuterons de travaux et paroles d'artistes, de pratiques de peintures, d'assemblages, ou encore de l'espace et du langage comme lieu du travail. Nous envisagerons chaque pratique artistique par la spécificité de son contexte et par la relation singulière qu'elle entretient avec le réel plutôt que par des catégories générales.

SCRIPTOGRAPHIES

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, David Coste, Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

3 et 5, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

Objectifs

Penser la relation entre des médiums et pratiques différentes.

S'approprier un matériau d'archive.

Inventer un langage personnel à travers un projet éditorial

Développer des pratiques tant individuelles que collectives.

Contenu

Par l'appropriation active de scripts ou de scénarios, l'atelier « Scriptographies » vise à déplacer l'écriture cinématographique vers l'écriture éditoriale : livre, 'zine, multiple, image imprimée, web, etc.

Ce déplacement de l'écriture filmique vers l'écriture éditoriale se fera à partir de scripts ou de scénarios de films non-réalisés, puisés dans le fonds de la cinémathèque de Toulouse.

Un travail de lecture collective des scénarios conduira à des projets réalisés individuellement ou en groupe.

Il s'agira d'appréhender les notions d'écriture, de montage, d'editing, de remédiation.

Inscriptions

Enseignant-e(s)

Étienne Cliquet et Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 à 6 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-12h :

- semaine impaire pour semestre 3 et 4
- hebdomadaire pour le semestre 5 et 6

Objectifs

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

Dès le début de l'année, nous assisterons régulièrement à des audiences au Tribunal judiciaire de Toulouse. De ces visites débutera un travail pour chacun et chacune selon les moyens et le médium de son choix. Au fil des séances, nous prendrons le temps d'étudier des œuvres qui placent le tribunal et la justice au centre de manière à les confronter à notre imaginaire de la justice mais aussi à la réalité du tribunal. Une exposition collective au printemps 2023 à Toulouse, dans un lieu à l'extérieur de l'école sera l'occasion d'aboutir individuellement et collectivement ce travail d'inscription.

Contenu

Comment un geste s'inscrit-il dans un corps ? Comment un air s'inscrit-il dans la mémoire ? Qu'est-ce que j'inscris en moi et pourquoi ? Comment les choses nous habitent-elles ? Qu'est-ce qui m'accompagne ? Comment accompagner quelque chose ou quelqu'un ? Qu'est-ce qui m'inscrit et jusqu'à quel point ? En quoi sommes-nous inscrits ? Et avec qui ? Quelles traces voulons-nous laisser ? Sur quels supports ? Comment les inscriptions s'effacent-elles ? Comment appréhendons-nous l'écriture

informatique et l'écriture sur papier ? Si une inscription marque un support, un support contraint-il ce qui s'y inscrit ? Si inscrire, c'est écrire dans, comment dire écrire hors ? Ces questions, abordées entre les perspectives de l'art et de la philosophie, nous les mettrons à l'épreuve d'une production soutenue de formes sensibles, quels que soient les médiums. Ce travail ouvrira une réflexion sur notre inscription dans l'art contemporain vis à vis notamment de l'apport de l'art conceptuel : processus, rencontre, appropriation, intervention, idéologie, institution, critique.

ÉCONOMIE DE L'ATELIER 2.

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

semestre 4, option art.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h, vendredi 9h-12h.

Objectifs

Ouvrir à des pratiques de l'espace et du volume liées au paysage.
Penser les gestes artistiques en relation avec vos choix de déplacement de votre atelier. Construire les éléments qui feront trace de votre activité.

Contenu

Un déplacement et arpentage seront effectués.

_ Un déplacement à Gruissan, avec une visite au L.A.C. (lieu d'art contemporain à Sigean) et au Mrac Occitanie à Sérignan et une randonnée autour des étangs de Peyriac de Mer.

_ Un arpentage en suivant une ligne du métro toulousain.

L'atelier sera pris dans son sens large et admettra toutes les possibilités de déplacement. Il sera le lieu à partir duquel s'expérimente et s'accomplit votre programme.

Vous envisagerez les formes d'un objet situé.

Il s'agira ici d'établir le rapport que vous voudrez avoir vis à vis du lieu source.

Celui-ci pourra faire l'objet d'emprunts (images, sons, enquêtes, matières, matériaux) à partir desquels vous construirez votre (vos) objets.

Il pourra être envisagé comme le réceptacle d'une manifestation artistique dédiée (happening, performance, sculpture in situ, exposition,...).

La place que vous voudrez occuper, les relations que vous entretiendrez avec le site (images, matériaux, emplacement, population,...) définiront l'économie de votre « atelier » (matière et mise en œuvre).

La grammaire de vos engagements et de vos formes constitueront le paradigme à partir duquel vous construirez votre stratégie.

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

Chroniques d'ateliers.

À la rubrique chroniques d'atelier de la revue en ligne Point Contemporain, vous déposerez, épisodiquement des images et des textes qui rendront compte de la situation de votre atelier et de vos activités.

Lectures partagées.

Ponctuellement, de petits groupes d'étudiant.e.s présenteront leur compréhension d'une partie des lectures suivantes ; MARCHER_CRÉER T. Davila, LES MONUMENTS DE PASSAIC R. Smithson.

VIDÉO: La notte, la notte

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Thomas Sipp, en relation avec Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

3, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaines paires

mardi 14h-18h,

mercredi 9h-12h

+ deux journées d'initiation technique avec Lény Lecointre

Objectifs

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

Contenu

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

Filmographie sélective :

After Hours, Martin Scorsese, 1985
Barry Lindon, Stanley Kubrick, 1975
Élégie de la traversée, Alexandre Sokourov, 2001
Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999
La féline, Jacques Tourneur, 1942
Häxan, La Sorcellerie à travers les âges, Benjamin Christensen, 1922
Histoire d'un crime, Ferdinand Zecca, 1901
Jack l'éventreur (The Lodger), John Brahm, 1944
Loulou, La boîte de Pandore, Georg Wilhelm Pabst, 1929
La notte, Michelangelo Antonioni, 1961
M, Yolande Zauberman, 2018
Mulholland Drive, David Lynch, 2001
Night On Earth, Jim Jarmusch, 1991
Les nuits de Cabiria, Federico Fellini, 1957
Règlement de comptes (The Big Heat), Fritz Lang, 1953
Shadows, John Cassavetes, 1959
The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
The Walking Dead (série), Frank Darabont et Robert Kirkman, 2010

STUDIOMOON

Enseignant·e(s)

Simon Bergala, Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

5 & 6 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Simon Bergala, semaine impaire
atelier collectif : mercredi de 14h-16h
suivi de projet : mercredi 10h-13h & 16h-18h, jeudi 14h-17h et vendredi 10h-13h

Laurence Cathala, semaine paire :
Atelier collectif mercredi de 14h-18h
suivi de projet au cours de la semaine

Objectifs

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

Contenu

Les pratiques artistiques (qu'elles soient de peinture, de dessin, d'assemblage ou de techniques d'impressions) seront interrogées à partir de leurs relations à l'espace. Les lieux qu'elles convoquent et où elles s'organisent, les lieux de fabrication et de pensée et enfin les lieux où ces pratiques peuvent devenir publiques. À partir d'objets textuels, sonores, filmés nous avancerons avec la parole d'artistes qui questionnent leurs relations à une variété de lieux et de contextes dans/avec lesquels ils travaillent. Au premier semestre, nous amorcerons deux projets en rapport avec la construction de votre pratique. L'un consistera à penser un imprimé/édition format poster à partir de l'un de vos travaux. En parallèle, en prenant appui sur le « reader » d'Adam Pendleton, chacun devra penser/édité un assemblage de textes et de documents pour créer un

corpus personnelle, une perspective singulière dans le temps et la pensée, depuis laquelle votre pratique se construit.

Simon Bergala : Nous nous réunirons en amphi les mercredi après-midi avec STUDIOMOOD pour parcourir une constellation de travaux et de paroles d'artistes, de pratiques de peintures, d'assemblages, ou encore de l'espace et du langage comme lieu du travail. Nous envisagerons chaque pratique artistique par la spécificité de son contexte et par la relation singulière qu'elle entretient avec le réel plutôt que par des catégories générales. Ces travaux et paroles pourront trouver des échos lors de nos échanges autour de vos pratiques dans les ateliers.

Laurence Cathala : L'atelier sera structuré autour de séances collectives les mercredi après-midi et de suivi de projet par ailleurs. Nous observerons et questionnerons ensemble des projets d'éditions réalisés par des artistes, impliquant différentes questions de fabrication, de diffusion, d'espaces et de situations. Le papier et sa manipulation seront aussi un sujet de réflexion et le matériau d'improvisations, qu'il s'agisse de dessin et d'édition (livre, imprimé), ou d'autres types d'œuvres (sculpture, performance..)

Transimages

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Olivier Dollinger et Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

option art
5 et 6,
7 et 9

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire, le mardi de 9h à 12h

Objectifs

Transimages est un espace de réflexion et d'analyse autant que d'expérimentation, de production et de diffusion de l'image animée. Ici l'art vidéo est entendu au sens large, à travers ses hybridations avec le cinéma, la photographie ou les nouveaux médias, mais aussi dans ses croisements avec la sculpture ou la performance. Ces images en transit, ces « transimages » passent aujourd'hui perpétuellement d'un écran à un autre, d'un format à un autre, d'un état à un autre.

Contenu

Dans une société saturée d'images, l'artiste ne peut plus faire aujourd'hui l'économie d'une réflexion sur le statut des images, en trouvant un rapport singulier, son propre rapport à celles-ci. C'est à l'exploration et l'expérimentation de ce rapport que cet atelier est consacré. De l'art vidéo au cinéma d'exposition, en passant par le documentaire d'auteur, l'essai, le Net Found Footage, ou encore le cinéma expérimental, l'atelier explorera les multiples possibilités de l'image animée contemporaine.

L'atelier alternera des moments de lecture d'images, de partage et de questionnement de la culture de l'image animée, moderne et contemporaine, sous forme de présentations et de discussions collectives entre les étudiant.es, l'enseignant et des invité.es extérieur.es, avec des moments de réalisations concrètes.

Lors de ces moments de pratiques techniques, les étudiant.es expérimenteront l'écriture d'un synopsis en prenant en compte les contraintes de faisabilité, le repérage, l'organisation du tournage, le montage et la diffusion de leur projet. L'enjeu de ce

moment de l'atelier étant de comprendre que les techniques utilisées et la manière de les utiliser sont inséparables de la forme, ils en composent sa grammaire et son identité propre.

Bibliographie

Dominique Païni « Le temps exposé » (le cinéma de la salle au musée) cahier du cinéma/essais

Raymond Bellour « Le corps du cinéma » P.O.L

Henri Colpi/Nathalie Hureau « lettres à un jeune monteur » Séguier

Robert Bresson « notes sur le cinématographe » Folio

Picturediting

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-13h et 16h-20h semaine impaire

Objectifs

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

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

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

Contenu

« Picturediting » est un espace et un temps de montage des images entre elles dans l'espace réel. Chaque lundi sera consacré à une mise en espace dans un lieu d'accrochage où à la construction d'une performance ou encore au montage d'une projection ou d'une édition.

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

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

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

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

Bossu dans son armure* 2

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

5 et 6

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire

mardi 14h-17h : cours collectif

Jeudi 14h-20h : suivi de projet individuels

vendredi 9h-11h : cours collectif

Vendredi 14h-17h : projet en commun avec "Déplacement".

Objectifs

Développement de la pratique expérimentale du volume en atelier. Acquisition d'un savoir faire en relation étroite avec les pôles techniques moulage/modelage, menuiserie et métal. Réflexion autour des questions liées à la spatialisation et à l'agencement des travaux. Réflexion sur des pratiques d'artistes liées à la sculpture et à l'installation au XXème et XXIème siècle.

Contenu

Dans ce studio, il vous sera demandé de présenter une étape significative de votre travail pour chaque séance. Ce rythme soutenu vous permettra de chercher une synchronicité entre la réflexion et la réalité physique des matériaux, des gestes, des techniques et des formats.

Afin d'observer comment les formes sont intimement liées à l'espace qui les accueille, comment elles y résistent, s'y maintiennent ou le transforment, je vous encouragerai à organiser tout au long de l'année, en petit groupe et à tour de rôle, des expositions dans des lieux choisis hors des espaces d'expositions de l'école (cage d'escalier, appartement, cave etc.). Il s'agira d'observer les particularités de ces lieux en vue d'en repérer les paramètres comme matière première des formes à venir.

Afin de stimuler cet exercice, je vous proposerai également de faire un choix de pièces dans le fonds ancien afin de les présenter en regard de vos propres travaux. Il s'agira de travailler à une convergence des regards, de redéfinir vos objets par leurs proximité avec un autre, incitant à des relectures et des réflexions multiples. Cet exercice pourra donner lieu à une édition pensée avec les étudiant·es en graphisme de l'école.

Enfin, nous travaillerons chaque vendredi de concert avec le cours "déplacement" pour mettre en place une manifestation artistique dans l'espace public.

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

DÉPLACEMENT

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option art.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semestre 5: jeudi 14h-18h, vendredi 14h-18h.

semestre 6: jeudi 9h-12h, vendredi 14h-18h.

Objectifs

Répondre aux conditions d'une manifestation artistique dans un espace public.

Contenu

En considérant les formes de l'installation, de la sculpture, de la performance, ou d'éléments empruntés aux lieux et dé-placés vous questionnerez les formes pré-conçues pour une proposition individuelle ou collective. Pour rendre viable cette proposition, nous nous tiendrons à un certain nombre de principes élémentaires communs: champ opératoire limité, dates de la manifestation communes, (3 ou 4 semaines courant avril), respecter les normes de sécurité en vigueur. Différentes phases jalonnent votre parcours: _ étude du lieu et prise de notes (emprunts). _ notes d'intentions, références, croquis (fin

décembre). _ plans, épures, croquis,
maquettes, devis.- réalisation des
pièces._ montage de l'exposition._
conception et fabrication des objets
de médiation qui permettront une
lisibilité de vos intentions (cartel,
cartons d'invitation, affiches,
publications).

Chroniques d'ateliers.

À la rubrique chroniques d'atelier de la revue en ligne Point Contemporain, vous déposerez, épisodiquement des images et des textes qui rendront compte de la situation de votre atelier et de vos activités.