

Art cycle 2

Semestres 7 à 10

Option art

Le second cycle option art se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant·e. C'est cette expérimentation qu'elle nourrit en permanence, qu'elle légitime par une réflexion constante de ses fondements et dont elle suscite et entretient le désir. C'est pourquoi ce cycle veille à la généralité et la pluridisciplinarité de l'art et ne se structure pas sur une quelconque spécialité de médium. Son but n'est autre que la construction du projet personnel de chaque étudiant·e.

L'expérimentation a pris comme thématique directive l'idée des formes contributives. À cet égard seront bâtis des contenus pédagogiques, des séminaires, des adossements à la recherche et une politique de stages.

Orientation, méthodologie et didactique

Les formes contributives sont un type précis de formes collectives. Le mot contribution appartient d'abord au champ de l'économie (concours apporté à une œuvre, « contribution à la rédaction d'un ouvrage collectif » ; part payée par chacun dans une dépense, une charge commune). Étymologiquement, il procède de ce même champ puisqu'il dérive du verbe latin *contribuo* qui signifie « donner en partage ». Aux débats essayant d'éclairer les fonctionnements concrets de l'institution contemporaine de l'art, on tentera de superposer une expérimentation autour de formes contributives de production artistique et théorique. Cette exploration prendra la forme, d'un côté, d'une orientation pédagogique visant à démanteler des partages simplistes entre théorie et pratique par une relation très proche entre plasticien·nes et théoricien·nes. Leurs nombreuses contributions communes en attestent : d'un côté les cours de préparation du mémoire, le séminaire, Cours particulier, Genre2030.

D'un autre côté, une expérimentation au sein de l'isdaT entre les étudiant·es eux·elles-mêmes, ainsi qu'entre les étudiant·es et les enseignant·es : la présentation des mémoires, les Mises en espace, le séminaire État des recherches. Elle prendra également la forme d'une collaboration entre différents groupes de recherche d'institutions non artistiques dans une perspective d'initiation à la recherche. Par ailleurs, on ne peut conclure cette présentation sans expliciter la dimension politique d'un tel projet. Ce souci porté à structurer une pédagogie autour d'une expérimentation sur des formes contributives de production plastique et théorique ne peut répondre qu'à une conscience accrue des problèmes qui assaillent notre système de production dominant.

Une école supérieure d'art d'aujourd'hui ne peut pas échapper à ce constat qui définit notre présent. L'enjeu socio-économique général de cette question est énoncé dans ces quelques phrases d'un texte de Félix Guattari paru en 1989 : « Ce qui condamne le système de valorisation capitaliste, c'est son caractère d'équivalent général, qui aplatit tous les autres modes de valorisation, lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie.

À cela, il conviendrait, sinon d'opposer, à tout le moins de superposer des instruments de valorisation fondés sur les productions existentielles qui ne peuvent être déterminées ni en fonction uniquement d'un temps de travail abstrait, ni d'un profit capitaliste escompté. De nouvelles « bourses » de valeur, de nouvelles délibérations collectives donnant leur chance aux entreprises les plus individuelles, les plus singulières, les plus dissensuelles sont appelées à voir le jour – s'appuyant en particulier sur des moyens de concertation télématiques et informatiques. La notion d'intérêt collectif devrait être élargie à des entreprises qui, à court terme, ne « profitent » à personne, mais qui, à long terme, sont porteuses d'enrichissement processuel pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'avenir de la recherche fondamentale et de l'art qui se trouve ici mis en cause. » Félix Guattari, *Les trois écologies*, Galilée, Paris, 1989, pp. 66-67

Organisation des études

L'organisation pédagogique du cycle 2 tient en cinq pans :
– le travail d'atelier (projet personnel) de chaque étudiant·e ;
– les cours pratiques et théoriques ;
– le mémoire ;
– Solo Show ;
– Faire Salon.

Ces cinq pans sont intimement liés et leur interaction tenue est structurante du projet personnel de l'étudiant·e.

Un autre point d'importance qui accompagne les cinq pans ci-dessus est :
– le(s) stage(s) de mobilité.

Du 29 novembre au 2 décembre 2022 auront lieu des mises en espace des étudiant·es en année 5 option art.

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

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- Faire salon ;
- le mémoire ;
- Solo Show ;
- les cours de langue (semestres 7 et 8) ;
- les cours et ateliers choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- les cours d'histoire de l'art ;
- le séminaire État des recherches;

Sont fortement recommandés pour accompagner le travail de l'étudiant·e :

- les ateliers d'initiation à la recherche artistique ;
- les stages, les échanges Erasmus et les séjours à l'étranger.
Ils peuvent se dérouler au semestre 7 ou au semestre 8.
Durant ces stages, l'étudiant·e doit rester en contact régulier par e-mail avec les professeur·es et communiquer sur l'avancée de son travail ;
- les conférences ;
- la participation aux workshops.

Les évaluations sont collégiales. En fin de semestre, un jury de professeur·es fait une évaluation de l'ensemble des travaux. Les crédits sont attribués par le conseil des professeur·es sur avis de ce jury.

En début de semestre 7, l'étudiant·e doit choisir un « tuteur ou une tutrice de mémoire » qui l'accompagne dans l'élaboration de son mémoire. Avec lui·elle, il·elle construit une équipe d'enseignant·es pouvant l'aider à mener son mémoire. Ces enseignant·es seront choisi·es parmi les enseignant·es du cycle 2. Les tuteurs et tutrices de mémoire mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques.

À noter qu'en fin de semestre 8, le mémoire doit être entièrement rédigé et édité. Il sera présenté lors des évaluations et sera décisif pour le passage en année 5.

Semestres 9 et 10

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- la présentation du mémoire ;
- les mises en espace ;
- les cours d'histoire de l'art ;
- les cours et ateliers choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- le séminaire Préparation à la vie professionnelle.
La participation au séminaire État des recherches et le suivi des conférences sont fortement recommandés.

Les évaluations sont collégiales et se déroulent comme pour les semestres 7 et 8. Lors du DNSEP, mémoire et projet sont évalués par un jury extérieur.

Au début du semestre 9, l'étudiant·e doit choisir un·e « directeur ou directrice de projet ». Avec lui·elle, il·elle construit une équipe d'enseignant·es pouvant l'aider à mener son projet. Ces enseignant·es seront choisi·es parmi les enseignant·es du cycle 2. Les « directeurs et directrices de projet » mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques, sous la responsabilité du·de la professeur·e chargé·e d'accompagner les étudiant·es en année 5 au DNSEP et de son·sa suppléant·e, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun·e.

Coordination

La coordonnatrice du second cycle de l'option art est Eléonore False.

Grille des crédits

Années 4 et 5, option art

semestre 7	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

semestre 8	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

semestre 9	crédits
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Mise en forme du projet personnel	10
Total	30

semestre 10	crédits
Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Total	30

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

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

Années 4 et 5, option art

- **Julie Buffard-Moret & Agathe Lartigue**
(semaine paire de sept. à déc. 2022)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **David Coste**
jeudi
- **Olivier Dollinger**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Valérie du Chéné**
(semaine paire) lundi
- **Éléonore False**
(semaine impaire sem. 7 et 9,
semaine paire sem. 8 et 10)
mardi, mercredi, jeudi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire sem. 7 et 9,
semaine paire sem. 8 et 10)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Émilie Pitoiset**
présence une semaine par mois
du lundi au vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire sem. 7 et 9,
semaine paire sem. 8 et 10)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Mireia Sallarès**
présence une fois par mois
mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
(sur rendez-vous) mercredi, vendredi
- **Hervé Sénant**
(semaine paire)
lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Elené Shatberashvili**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Camille Tsvetoukhine**
(semaine paire de janv. à mars 2023)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi

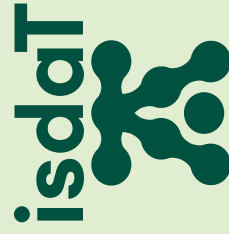
Semestres 7 à 10 Option ART – semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Ce qu'exposer veut dire 1 Histoire de l'art contemporain H. Senant – sem. 7 & selon calendrier sem. 8	Transimaging O. Dollinger, T. Sipp, G. Boucand	Peinture Zombie F. Shatberashvili	Solo Show Collégiale	Suivi des projets individuels sem. 7 & 9
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. 9 et 10 selon calendrier	Séminaire écriture J. Buffard-Moret, A. Lartigue, C. Tsvetoukhine selon calendrier	Ways of seeing E. Folsé, C. Siran sem. 8 et 10		
13h-14h					
14h-15h	Ce qu'exposer veut dire 2 Histoire de l'art contemporain H. Senant – sem. 9 & selon calendrier sem. 10	Séminaire mémoire Collégiale sem. 7 & 9	Transimaging O. Dollinger, T. Sipp, G. Boucand	Solo Show Collégiale	Suivi des projets individuels sem. 7, 9 et 10
15h-16h					
16h-17h		Faire cafet 16h-17h (1 ^{er} mardi du mois) ou Faire salon 16h-18h – Collégiale			
17h-18h					
18h-19h	Genre 2030 V. du Chéné, H. Senant sem. 8 à 10		Conférence ou État des recherches Learning from selon calendrier	17h-21h PLEXUS Lab	
19h-20h					

Semestres 7 et 9 Option ART – semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h			Sculpture / Espace E. False, S. Provost	Solo show Collégiale	Théorie contemporaine de l'art F. Martí Jufresa, S. Provost
11h-12h					
12h-13h			Ways of seeing E. False, C. Sibran		
13h-14h					
14h-15h		Système DML F. Martí Jufresa, S. Provost	Séminaire préhistoire F. Martí Jufresa, P. Fauré	Solo show Collégiale	Rencontre 5 Préparation DNSEP F. Martí Jufresa, S. Provost
15h-16h					
16h-17h		Faire cafet - 16h-17h (1 ^{er} mardi du mois) ou Faire salon - 16h-18h Collégiale	Néon Factory F. Martí Jufresa, S. Provost		
17h-18h					
18h-19h		Rencontre 5 Préparation DNSEP 17h-20h ou 18h-20h F. Martí Jufresa, S. Provost	Conférence ou Cours particulier ou État des recherches Learning from selon calendrier	17h-21h PLEXUS Lab	
19h-20h					

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



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

L'enseignement de l'anglais
et de l'espagnol
aux semestres 7 & 8
ainsi que Cours particulier
se déroulent sous forme
de rendez-vous individuels
avec les professeur-es.

Faire salon Faire cafet'

Enseignant·e(s)

Collège des professeurs

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 art

Crédit(s)

sem 7&8
sem 9

Jour(s) et heure(s)

tous les mardi
Faire salon 16h-18h
Faire cafet' 16h-17h
en alternance selon calendrier

Objectifs

Faire salon (qui doit beaucoup à son horaire pour son titre qui n'est pas sans ironie) est un centre pour la réflexion et les échanges de la phase projet. Un lieu de contribution (du verbe latin 'contribuo' qui signifie « donner en partage ») où chacun participe et échange.

Faire Cafet est la version réduite de faire salon, elle se concentre sur la « vie de l'option ».

Contenu

Faire salon est un dispositif pédagogique qui essaye de créer une dynamique incitant à tenter des formes d'alliage théorie-pratique qui puissent correspondre et/ou alimenter le projet en cours des étudiants. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement (où on débat) de la valeur du pari artistique moyennant tout type de sources (textes, œuvres d'art, documents).

Solo show

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 art

Crédit(s)

semestres 7 & 8

semestre 9

Jour(s) et heure(s)

Jeudi de 9h à 13h et 14h à 18h

Objectifs

L'objectif de Solo show est de considérer l'espace en tant que média et de l'interroger. Il n'est pas question ici de mettre uniquement son travail dans l'espace. Il s'agit de bien comprendre ses enjeux, là où ça frotte, là où le travail se révèle !

Contenu

En situation professionnelle, l'artiste se voit offrir deux modalités d'exposition - solo show ou group show. Chacun posant des problèmes spécifiques, voire opposés, nécessite des solutions appropriées.

L'objectif de Solo show est de considérer l'espace en tant que médium et de l'interroger individuellement. Il n'est pas question ici de mettre uniquement son travail dans l'espace. Il s'agit bien de comprendre ses enjeux, là où ça frotte, là où le travail se révèle !

Quand la pratique d'atelier est bien consciente de ses enjeux, elle trouve parfois précisément des solutions au moment de sa spatialisation. La page blanche, le coin d'une table, l'exposition, une performance, une conférence... sont autant de formats possibles parmi d'autres manières infinies de (re)penser la monstration de ses œuvres — voire parfois, de trouver des solutions optimales pour les parachever.

Un travail préparatoire à l'atelier est de mise, sous la forme de maquettes, plans, déroulés... autant d'éléments nécessaires à la construction de sa proposition. Les composantes perturbatrices de l'espace (un clou, un trou, des tâches...) seront en outre à prendre en considération de manière à ne pas nuire à la proposition ou au contraire devenir vecteurs de sens et de lecture du travail.

Le solo show peut s'avérer une solution adéquate ou à l'inverse format à déconstruire si le travail nécessite une rencontre avec d'autres travaux d'étudiant·es sous la forme de duo ou group show.

La collégiale déterminera les "lieux d'exposition" de manière à ouvrir le travail de l'étudiant·e à d'autres opportunités spatiales qui n'ont peut-être pas été encore imaginées ou suggérera au contraire des récidives pour affiner un point de vue. Chaque proposition sera limitée à un passage de 40 min., l'étudiant·es, guidant la compréhension de ses choix et des enjeux de sa pratique.

Erving Goffman, Les cadres de l'expérience, Les Éditions de Minuit, 1991, pour la traduction française

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

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 Sibrán, 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.

Séminaire genre 2030

Enseignant-e(s)

Valérie du Chéné et Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

semestres 8 à 10 option art + diplômés ou jeune artistes

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine paire lundi 18-20h

Objectifs

associer dans un même effort de recherche des étudiant.e.s de second cycle, des diplômé.e.s, de jeunes artistes et des enseignants artiste.s et théoricien.e.s

à travers l'expérimentation concrète de nouvelles formes de l'exposition, initier à une recherche collective qui prenne en charge les apports récents des sciences humaines, notamment les éclairages fournis par les études de genre, queer ou intersectionnelles nous efforçant de faire droit égal à chacun.e.

préparer, favoriser et consolider dans le même temps une alter professionnalisation et une culture de la solidarité fondée sur un respect des altérités

Contenu

Les objectifs déterminent fortement le contenu du séminaire. Après le lancement de l'édition genre 2030 à l'Adresse du Printemps de Septembre et à la librairie Florence Loewy, rendant publiquement visible le travail d'une séquence de deux ans, incluant deux workshops, une journée d'étude, une exposition collective au centre d'art le L.A.C. et quelques autres agissements collaboratifs, notre programme voudrait amorcer un nouveau cycle qui s'intéressera au jardin comme lieu par excellence où réinterroger, par des regards/compétences croisés, place et rôle de l'être humain dans, face ou vis à vis de la nature et amorcer un effort de décentrement et de déhiérarchisation compris comme réactualisation et extension des études de genre à l'heure d'un tournant écologique majeur.

Au premier semestre, un workshop avec l'artiste performeur Nicolas Puyjalon au jardin La Nourrice conçu par l'artiste Olivier Nattes à Aubiet (Gers) permettra des expérimentations qui amorceront concrètement de possibles développements à venir. Au second semestre un voyage d'étude dans une série de jardins historiques, analysés sous plusieurs angles, pratique et théorique, esthétique, scientifique, social nourrira notre réflexion sur la place, les formes et les enjeux de pratiques plastiques nouvelles incluant des questions sociétale qui pourraient s'y inscrire.

Atelier écriture

Enseignant-e(s)

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

Semestre(s) et option(s)

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

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Vendredi 13h-15h

Objectifs

Il s'agit dans le cadre de l'école, de promouvoir un «lieu» de rencontre et d'expérimentation centré sur la pratique de l'écriture contemporaine dans les arts plastiques, avec pour l'étudiant le but de se donner les outils, méthodes et moyens d'assumer une démarche d'écriture pertinente et juste au sein de son projet plastique personnel.

Contenu

L'atelier permet régulièrement aux étudiants concernés de se réunir pour écrire / partager et échanger / lire ce que l'on écrit et en discuter / lire ce qui s'écrit (et s'est écrit) et penser les formes de présentation et de diffusion de cet écrit.

Ways of seeing

Enseignant·e(s)

Éléonore False, Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, art
ouvert au semestre 7 design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire, mercredi 12h - 14h
Au semestre d'été, selon calendrier : 8 février, 22 mars, 5 avril, 19 avril

Objectifs

Réflexion autour de la réalité plastique et physique des images et de la photographie.
Workshops et rencontres avec des professionnel·les.

Contenu

« La création consciente d'une distance entre soi et le monde extérieur, tel est sans doute ce qui constitue l'acte fondamental de la civilisation humaine. » Cet espace entre deux points, dont parle Aby Warburg, crée une zone de réflexion où les images peuvent prendre corps et permettent d'assimiler « à travers la représentation de la vie en mouvement, un certain nombre de valeurs expressives préexistantes ». Le cours utilisera cette mise en espace comme une zone d'expérimentation, « d'impressions » et d'imposition d'un langage formel personnel. Des textes et des œuvres d'artistes en lien avec les images et la photographie seront discutés pendant les cours, afin que chacun puisse se constituer un corpus au plus près de sa pratique artistique. Dans une forme ouverte, les étudiant·es présenteront un travail en cours aux autres participant·es, avec un focus sur leur manière de procéder dans leur production d'images et de photographies. Un programme de rencontres et un voyage fera partie intégrante du cours. Le calendrier sera transmis à la rentrée.

Sculpture / Espace

Enseignant-e(s)

É. False, S. Provost

en relation avec les ateliers de réalisation: PL.Dufour, S.Latour, D. Leray, A.Loridan et S.Marsden

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 ART

Crédit(s)

sem 7 & 8

sem 9

Jour(s) et heure(s)

semestre d'hiver mercredi 9h-12h, semaine impaire

semestre d'été selon calendrier

Objectifs

Ce cours s'adresse aux étudiant-es désireux et désireuses de pratiquer la sculpture et l'installation avec comme enjeu la matière travaillée. Un voyage complétera ce cours. L'accent sera particulièrement mis sur une adéquation entre la conception et la réalisation en relation très étroite avec les ateliers Machina, moulage, bois, fer, maquette.

Contenu

En considérant les formes les plus classiques, voir ancestrales, jusqu'aux endroits les plus contemporains, nous nous intéresserons ici spécifiquement à toutes propositions de « construction » soumises aux lois de la pesanteur : « Du premier coup de silex à l'instrument d'image 3D ».

Une exposition à Lieu-Commun Artist Run Space vers le mois d'avril, viendra compléter ce cours.

PEINTURE ZOMBIE

Enseignant-e(s)

Elene Shatberashvili

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-12h semaine paire

Objectifs

Autonomie de la pratique et connaissance de la multiplicité des approches de la peinture dans le champ de l'art contemporain.

Contenu

La peinture, objet matériel et immatériel, n'a cessé de se réinventer au cours de sa longue histoire. Souvent, ses contemporains auront diagnostiqué sa fin pour la voir renaître là où on ne l'attendait pas. En ce sens, la peinture est une morte-vivante dans le champ des pratiques artistiques. Son développement est de plus en plus hétérogène... Nous embarquerons dans ce médium comme sur un radeau à la dérive sur les flots du temps.

En croisant pratique d'atelier, discussions collectives, étude d'œuvres nous chercherons à voir ce qui fait et ce qui peut faire tableau. Nous mettrons l'accent sur la peinture produite actuellement tout en remontant à ses sources historiques. Nous privilégierons des figures d'artistes de tous horizons participant au décentrement et au renouvellement de la peinture. Comme Diderot le note, à propos du peintre Hubert Robert, « Il faut ruiner un palais pour en faire un objet d'intérêt ».

Comment allez-vous « ruiner » la peinture pour la réinventer ?

POST-NEW-ECO-BLACK-TRANS... FÉMINISME

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 , option art

Crédit(s)

semestres 7 & 8

semestre 9

Jour(s) et heure(s)

semaine paire, mercredi 9h-12h

1 fois/mois selon calendrier

Objectifs

Débattre sur la pluralité, les litiges et les potentialités de la pensée féministe et son influence sur les pratiques artistiques. Analyser les thèmes, les formalismes et les méthodologies des pratiques de la création autoproclamée féministe (ou pas) et comprendre l'importance qu'elle a eue à travers l'histoire et qu'elle a aujourd'hui.

Contenu

Un cours théorique-pratique où l'on peut discuter et produire collectivement des matériaux sur la relation entre l'esthétique et la politique, l'art et la vie, l'engagement et la liberté, le désir et l'amour, le travail et la propriété, la fiction et la vérité, l'humanité, le post-humanisme et l'identité non-binaire dans une perspective féministe. Ce cours n'est pas destiné uniquement à des « étudiant·es » mais à celles et à ceux que nous sommes. Car, comme l'ont dit Simone de Beauvoir et Judith Butler, on ne naît pas femme ou homme, on le devient.

NEON FACTORY

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa, S. Provost, D. Le Ray

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire, semestre d'hiver : mercredi 16h-18h

Semaine impaire, semestre d'été : selon calendrier

Objectifs

Produire des projets incluant le néon

Contenu

Faire des néons c'est apprendre à dessiner, écrire ou sculpter avec des tubes de verre, c'est apprendre à faire des gestes précis dans un corps à corps avec un matériau rare. C'est aussi apprendre à maîtriser une flamme et son interaction avec le verre. Faire des projets artistiques avec du néon c'est réussir à construire du sens avec des tubes en verre et les différentes sortes de lumière qu'ils véhiculent.

Cet atelier est une proposition d'échange entre des étudiant·es en art à l'isdaT et des étudiant·es suivant la formation néon au lycée polyvalent et CFA Dorian à Paris. Cet échange aura lieu en 3 temps: • 4 jours de rencontres, de transmission pratique de connaissances et de premières expérimentations au Lycée Dorian;

• 4 jours de réalisation aux ateliers du Lycée Dorian; • 3 jours de montage d'un Group Show au centre d'art Lieu Commun de Toulouse.

Entre le premier et le deuxième temps de l'échange, les étudiant·es de l'isdaT feront mûrir les projets qu'ils auront ébauchés au cours du premier semestre forts de leur première rencontre concrète avec le matériau néon. L'échange pourra prendre forme alors d'éventuelles questions-réponses via Internet. L'idée est de créer une logique de travail d'atelier qui plonge les étudiant·es dans des modes de collaboration qu'il·elles seront susceptibles d'avoir à développer dans le futur auprès d'artisans et d'artistes.

Transimages

Enseignant·e(s)

Gaelle Boucand, Olivier Dollinger et Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire,
mardi 9h-12h
mercredi 9h-12h et 14h-18h

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

Système -D-M-L (système-D- move and live)

Enseignant·e(s)

Felip Marti-Jufresa, Serge Provost, Claude Tisseyre

Semestre(s) et option(s)

7 à 10 art + ouvert à des projets spécifiques, toutes années toutes options

Crédit(s)

sem 7 & 8

sem 9

Jour(s) et heure(s)

semestre d'hiver, semaine impaire mardi 14h-16h

semestre d'été, semaine paire mardi 14h-16h

Objectifs

Préparer en groupe des moments d'actions futures

Contenu

C'est le temps de conception et de fabrication de moments regroupant ou pas, l'écriture, le son et le mouvement...

C'est aussi le temps où l'on résout des problèmes techniques

Faire que l'écriture devienne un dire. Apprendre à énoncer, prononcer, de vive voix pour vérifier la validité d'une proposition textuelle, voilà l'enjeu pour l'écriture de ce moment

DML où elle côtoiera, à son avantage, la performance et le domaine sonore. En complément et en // une initiation à l'enregistrement sera donnée par Claude Tisseyre.

Elle aura lieu le mardi matin (suivant calendrier) au studio son.

Préparer une performance, c'est :

Penser, dessiner, essayer, réessayer, douter, flipper, montrer, discuter, organiser...

C'est aussi réunir tous les « petits morceaux » qui seront nécessaires au moment donné.

Système D-ML est le moment de toute cette organisation, c'est l'endroit où l'on prépare les futures performances et surtout l'endroit où l'on se prépare aux futures performances.

Développer des projets sonores. Ce qui veut dire s'habituer à un va et vient entre le travail d'une matière en atelier et son installation dans un espace concret. Prendre conscience que ce déplacement n'est pas neutre, qu'un projet sonore n'a pas lieu que sous casques. Sortir de l'espace sonore homogène et douillet des oreillettes pour

rencontrer ensemble l'hétérogénéité acoustique faite de rugosités et contingences d'un espace concret de diffusion.