

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

Design graphique cycle 1

Semestres 3 à 6

Option design graphique

L'option design graphique de l'isdaT propose un enseignement mettant en avant des attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la notion plus générale de design contextuel. Cette conception croise la nécessaire prise en compte du contexte social contemporain et interroge le champ d'application du design graphique et ses marges.

Le parcours de l'étudiant·e s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique, du web design et des langages de programmation. Par l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction, de production et de diffusion.

L'enseignement prend la forme d'ateliers au cours desquels s'articulent de façon organique rendez-vous individuels, présentations et discussions collectives, apports théoriques et techniques.

Cet enseignement spécialisé est enrichi par des cours théoriques (culture générale, philosophie, cinéma, spectacle vivant, histoire de l'art, du design graphique et du design) et des cours de langue nécessaires à la formation de designers ouvert·es sur le monde.

Les semestres 3, 4 et 5 constituent un temps de découverte du champ du design graphique et d'acquisition des fondamentaux techniques, méthodologiques et culturels qui lui sont spécifiques. Au semestre 6, en concertation avec leurs enseignant·es, les étudiant·es sont amené·es à choisir 2 ateliers parmi les enseignements pratiques proposés. Cette spécialisation permet de dégager du temps d'atelier pour développer des projets personnels et d'approfondir certaines propositions de travail du semestre 5. Ceci dans le but d'accompagner l'émergence d'un champ de recherche propre à l'étudiant·e, qu'il·elle développera lors du second cycle, ou celle d'un projet professionnel.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion. Un rapport de stage est adressé au secrétariat pédagogique et à l'ensemble des professeur·es au plus tard trois semaines avant les évaluations du semestre 6. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un·e designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs et conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant·e. Aux semestres 3, 4 et 5, l'accrochage des travaux et la présentation orale par les étudiant·es sont l'occasion d'apprécier la transversalité des médiums et approches et d'en avoir une lecture critique collégiale. Au semestre 6 lors de la « Rencontre DNA », l'invitation d'un·e professionnel·le extérieur·e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant·e, dans le but de le·la préparer à la présentation du DNA. Tous les cours sont obligatoires (dont les 2 ateliers choisis au semestre 6). La participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

DNA

À l'issue du premier cycle, le DNA valide les acquis des deux années d'enseignement dans l'option. À travers des expérimentations plastiques variées, l'étudiant·e doit témoigner d'une culture générale et artistique solide et de travaux posant les bases d'un questionnement sur le design graphique, d'une connaissance des pratiques de celui-ci et de ses méthodes, de l'acquisition de ses fondamentaux en vue d'une autonomie de création. Pour se présenter au DNA, l'étudiant·e doit obtenir 15 crédits au semestre 6, le diplôme comptant pour 15 crédits. La production d'un écrit est requise pour l'obtention du diplôme. Il prendra la forme d'un article illustré se basant sur un cas d'étude en lien avec les recherches plastiques de l'étudiant·e.

Critères d'évaluation du DNA

- Présentation des travaux (formelle et critique) ;
- Pertinence du parcours et des recherches liés au projet ;
- Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) ;
- Qualité des réalisations.

Entrée en année 4

L'entrée en second cycle est conditionnée par l'obtention du DNA, et validée par la présentation d'un projet écrit devant une commission constituée d'enseignant·es de design graphique, d'un·e docteur·e et du directeur des études ou de son·sa représentant·e. Le texte, comportant un titre de recherche, même provisoire, présentera les grandes lignes du projet : thématiques, approche par médium, réflexions sur la pratique. Il s'appuiera sur les différents travaux effectués lors du premier cycle et tout apport culturel nécessaire à son argumentation.

Grille des crédits

Années 2 et 3, option design graphique

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 design graphique**

- **Alexandra Aïn**
jeudi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **François Chastanet / Corentin Noyer**
mercredi, jeudi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Jérôme Dupeyrat**
lundi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **Romain Paul Lefèvre**
lundi, mardi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mercredi, vendredi
- **Bianca Millon Devigne**
mercredi
- **Danielle Petit-Armand**
jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
jeudi
- **Adam Scrivener**
vendredi
- **Coline Sunier**
(semaine impaire)
mardi, mercredi

Semestres 3 et 4 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat		Grapheurs... L. Cathala sem. paire sem. 3 B. Millon Devigne sem. impaire sem. 3 B. Millon Devigne et L. Cathala sem. paire sem. 4	Histoire du Design Graphique A. Aïin	Hello World! D. Petit-Armand
10h-11h					
11h-12h	Espèces en voie d'édition R. Lidereau sem. paire sem. 3				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Éditer & Identités – sem. 3 Éditer le Théâtre – sem. 4 R. P. Lefèvre	R. P. Lefèvre – sem. impaire La petite fabrique (sérigraphie) – sem. 3 Prospecter – sem. 4	Pégénrinations sem. impaire paleolithiques sem. impaire sem. 3	Affiches et banderoles – sem. 3 Muralismes – sem. 4 F. Chastanet	Coder / Décoder D. Petit-Armand
15h-16h					
16h-17h		L. Cathala – sem. paire Grapheurs-cueilleurs	Écriture & Théâtre P. Fauré sem. paire 14h-18h sem. impaire 16h-18h		Thinking about Graphic Design (in english) A. Scrivener
17h-18h					
18h-19h		Analyse écoute spectacle vivant P. Fauré	Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	
19h-20h					Atelier libre dessin de caractères (sem. 4 hors conférences)

Semestres 5 & 6 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème	
9h-10h				Histoire du Design Graphique A. Ain	Thinking about Graphic Design (in english) A. Scrivener
10h-11h		Metteurs en page – sem. 5 Suivi de projet – sem. 6 R. P. Lefèvre			
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier				
13h-14h					
14h-15h				Des langages et des formes – sem. 5 Suivi de projet – sem. 6 D. Petit-Armand	Español F. Martí Jufresa sem. impaire
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					

La petite fabrique

Enseignant-e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

3, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :
mardi 13h30-18h00

Objectifs

L'atelier « La petite fabrique » abordera une pratique de création graphique du point de vue de l'image. Il s'agira de produire des images singulières en expérimentant différentes techniques: dessin, photographie, sérigraphie, etc. Cet atelier s'intéressera à une pratique manuelle de fabrication d'images.

Contenu

Nous questionnerons le choix et l'usage des images: comment créer des images, les choisir, comment les composer? Nous favoriserons une approche expérimentale dans la création d'images. Ce travail s'accompagnera de recherches, d'expérimentations, de discussions collectives. Il se concentrera sur le développement d'un vocabulaire visuel en relation avec l'exploration de techniques d'impression, monochromie, tons directs, trames, couches, calques, etc, en collaboration avec l'atelier de sérigraphie.

«Affiches & banderoles: calligraphie, lettrage, typographie»

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

---

3 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

jeudi 13h-17h

Objectifs

À travers la découverte des fondamentaux dans la pratique du design graphique et de la typographie, ce cours explore le signe écrit et son dessin, entre geste et géométrie, ainsi que les hiérarchies de l'information dans l'espace public et ses différents formats. Introduction à la conception de caractères typographiques à partir d'une base gestuelle, cet atelier aborde les questions de lettrage et calligraphie, les différentes échelles de perception optique et la notion centrale de contraste dans la relation aux outils d'écriture. Comprendre les problématiques de combinatoire spatiale: explorer la logique typographique quelle que soit la nature du signe et questionner le rapport à la géométrie dans le processus dessiné de «stabilisation» des tracés gestuels. À travers la conception d'un outil partageable (une fonte numérique au format OpenType) commence à se construire la capacité de dessiner l'image du texte, pratique qui sera potentiellement utilisée par la suite dans l'ensemble des autres propositions de cours de l'option design graphique. L'apprentissage méthodologique approfondi du dessin vectoriel permettra de développer une autonomie de pratique quel que soit l'univers esthétique exploré.

Contenu

À partir d'une pratique d'atelier de dessin de lettres associée à des cours sur l'histoire de la calligraphie et typographie latines, ce travail sur le signe se dirigera progressivement vers des applications textuelles optimisées pour l'espace public (affiches papier murales, banderoles artisanales, mobilier urbain type panneaux d'expression libre, façades de boutiques, etc.). Une attention particulière sera portée à la question des outils d'écriture, c'est-à-dire à la fois la maîtrise des outils historiques et concevoir ses propres outils de dessin en relation directe avec l'analyse du contexte d'inscription en utilisant des objets du quotidien détournés (rouleaux, éponges, mousse, etc.). Dans un second temps, un alphabet digital sera conçu par chacun·es des étudiant·es à partir de leur production manuscrite, initiation à la pratique du dessin vectoriel et ses enjeux; la police de

caractères ainsi conçue sera à son tour utilisée dans la productions d'affiches contextualisées.

Les ouvrages «Le trait, une théorie de l'écriture» de Gerrit Noordzij et «Le Développement des caractères» d'Hans Eduard Meier seront ici spécifiquement étudiés tout comme le travail pédagogique dans le domaine du signe, du rythme et de la composition proposé par Armin Hofmann et André Gürtler au sein de l'école de Bâle; nous évoquerons aussi l'apport d'Edward Johnston et Rudolf Koch dans l'histoire de la calligraphie, le modèle d'écriture cursive dit «Icelandic Method» de Gunlaugur SE Briem ainsi que le travail de Jean-Baptiste «Votuan» Reddé, affichiste militant.

ÉDITER & IDENTITÉS

Enseignant·e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

3, design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Hebdomadaire :
lundi 14h-20h

Objectifs

De la création à la production plastique, de la réalisation d'une matrice à sa propagation, ce cours interroge les processus nécessaires à une pensée tournée vers une logique de diffusion. Ce cours sera l'occasion d'expérimenter et de comprendre des méthodes de travail propres au design graphique, du passage de l'état d'idées à l'état d'objets reproductibles, en tant que propositions de formes amenant à produire du sens selon des contextes socio-culturels donnés.

Contenu

Cet atelier aura pour objectif la mise en place de projets d'édition, cohérents et pertinents, qui devront permettre d'entrer dans le sens du texte et de sentir la rigueur de l'organisation d'une pensée. Nous aborderons des questions d'animation visuelle, de variations, de jeux, de formes et de contre formes, de mise en tension des différents éléments textuels entre eux et dans un rapport à l'image, de hiérarchie de l'information. Ce sera aussi l'occasion de nous attarder sur des problèmes de créations, de structures, de rythmes, de grilles, de formats, de papiers, de plis, de reliures...

GRAPHEURS-CUEILLEURS / IMAGERIES

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

---

3 à 4, option Design graphique

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

---

semestre 3, semaine paire avec Laurence Cathala, mardi 14h-18h et mercredi 9h-13h,
semestre 3 semaine impaire avec Bianca Millon-Devigne, mercredi 9h-13h,
semestre 4 semaine paire, avec Laurence Cathala, mardi 14h-18h et mercredi 9h-13h;
avec Bianca Millon-Devigne, mercredi 9h-13h.

Objectifs

- Engager personnellement et collectivement une recherche graphique (dessin, peinture, image, imprimé, écriture...)
- Développer des dispositifs de captation, d'écriture et de retranscription graphique.
- Constituer une équipe éditoriale. Mettre en place des méthodologies et outils de travail collectif et collaboratif. Développer une intention collective.
- Employer l'édition comme un outil permettant de faire un pont entre les disciplines.

Contenu

Semestre 3

Laurence Cathala

Grapher-cueillir

Lire, écrire, dessiner et photographier pour regarder et arpenter. Le cours s'appuiera sur une collecte dessinée de signes, graphies, choses, glanées dans l'espace public et ailleurs.

Nous constituerons aussi en atelier une collecte de matières / matériaux pour travailler des « fonds » et des « gestes », dans une relation constante à la main et au *faire*.

Bianca Millon-Devigne

Rendre présent, pour le futur

L'enjeu sera de transmettre quelque chose que l'on sait faire, que l'on a vécu, que l'on a échoué, à tendre à un partage d'usages, de pratiques, d'images, de récits. Nous mettrons en place de petits dispositifs propices à sauver images, mots et formes du déluge. On choisira (enfin) comment on veut raconter notre histoire. Ce sera l'occasion de questionner la production d'images et ses enjeux, questionner leur fonction mémorielle.

Semestre 4

Laurence Cathala

Imager, afficher, manipuler, porter

Nous tenterons de remettre en jeu les productions plastiques dans d'autres formes et espaces, en travaillant l'imprimé, en cherchant des situations d'affichages dans l'espace public, en travaillant au studio photographique de l'école. Ces allers-retours et collectes entre les ateliers et ailleurs devront permettre d'expérimenter et de se déployer plastiquement et techniquement, de créer une matière que l'on peut mixer / monter ensuite, par exemple dans une revue que l'on appellerait *Panier*.

Bianca Millon-Devigne

Récolter, collecter, pérenniser, transmettre

Le Panier est un espace éditorial qui sera gage de transmission des glanages, de valorisation et de pérennisation d'une matière qui s'accumule et s'entrechoque.

Nous constituerons une équipe éditoriale, avec des rôles différenciés afin de penser le premier numéro de cette revue qui pourra se transmettre, être alimentée par les prochains venus. Les contenus produits et récoltés pourront ainsi être partagés et nous amèneront à nous positionner en passeurs d'histoire et médiateur.

HELLO WORLD! LANGAGES DU WEB / LES FONDAMENTAUX (WEB-DESIGN 1 ET 2)

Enseignant-e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 et 4, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

---

vendredi 8h-12h

Objectifs

Acquérir les savoirs fondamentaux liés au champ du web-design : apprentissage des langages de programmation destinés à la création de pages web (html, css dans leurs dernières versions) et prise en main de la palette d'outils nécessaire à une diffusion en ligne.

Développer une méthodologie de travail cohérente ayant pour objectif l'autonomie de l'étudiant-e.

Découvrir la culture numérique liée à l'histoire d'internet.

Contenu

Le cours s'articulera autour de l'apprentissage des langages fondamentaux du web (html, css, éléments de javascript) et de leur mise en pratique pour véhiculer et transmettre un contenu cohérent.

Il s'agira de comprendre et expérimenter les processus et étapes nécessaires à la création d'un site internet, depuis l'acquisition d'un nom de domaine, hébergement, protocoles de transfert, et d'en saisir ainsi la matérialité.

À partir de différentes productions dédiées aux écrans, nous analyserons les pratiques actuelles dans le champ du web-design : formes et fonctions des contenus en lien avec la multiplicité des écrans, identité graphique, code-source, langages utilisés.

Les notions de hiérarchie de l'information, d'arborescence, d'interactivité, d'ergonomie qui sous-tendent toute production pour les écrans seront également interrogées et explorées.

La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine donnera la possibilité aux étudiant-es d'acquérir les savoirs indispensables en vue de leur autonomie.

Ces expérimentations, orientées vers les questions d'édition en ligne, feront appel à différents contenus qui seront soit donnés dans le cadre du cours, soit à choisir par l'étudiant-e à partir d'un corpus défini. Ils devront être articulés de façon cohérente dans l'espace des écrans, en faisant appel notamment à la notion de grilles.

Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, au partage de lectures, de films, de textes en lien avec la culture numérique.

CODER /DECODER

Enseignant·e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

---

semestres 3 et 4, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

---

vendredi 13h-15h

Objectifs

Développer et approfondir les notions nécessaires concernant la pratique des langages du web, la méthodologie de travail et la mise en oeuvre des éléments constitutifs d'une production multimédia (images, animations, son, video...).

Contenu

Ce cours proposera de faire des focus sur des points particuliers du code et de sa mise en oeuvre : précisions et approfondissement de notions importantes, prise en main de la palette d'outils nécessaire et expérimentations.

Savoir rechercher sur le réseau et utiliser des ressources fiables et très spécifiques.

Donner à voir, à lire et partager des sites de ressources, des contenus, des articles, des textes basés sur la culture web.

PROSPECTER

Enseignant-e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

4, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire :
mardi 13h30-18h

Objectifs

De la création à la production plastique, de la réalisation d'une matrice à sa propagation, ce cours interroge les processus nécessaires à une pensée tournée vers une logique de diffusion. Ce cours sera l'occasion d'expérimenter et de comprendre des méthodes de travail propres au design graphique, du passage de l'état d'idées à l'état d'objets reproductibles, en tant que propositions de formes amenant à produire du sens selon des contextes socio-culturels donnés.

Contenu

Cet atelier se propose d'explorer les différents quartiers de Toulouse et d'en extraire un sujet susceptible de créer le point de départ d'un scénario de travail. Il s'agit ici, par l'analyse, de découvrir un angle d'approche à partir d'un lieu choisi, et d'élaborer ou de mettre en coïncidence un contenu spécifique en relation avec celui-ci. Parallèlement à ce travail de réflexion, il s'agira de déterminer des échelles sur lesquelles travailler (territoire, ville, quartier, rue, bâtiment, logement, pièce, mobilier, détail, etc.) et de convoquer des modes de représentation. La restitution définitive se fera sous forme d'édition papier et / ou écran.

«Muralismes»

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

---

4 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

jeudi 13h-17h

Objectifs

Croisements entre dessin de lettres et dessin figuratif, prise en charge d'une intervention graphique monumentale, initiation aux représentations architecturales planimétriques (maîtrise des projections planes basiques: plan, élévation, coupe via un travail de dessin vectoriel et d'organisation de calques) et aux questions d'échelle de représentation, pratique de l'arpentage urbain, relevés dessinés et photographiques, expérimenter les allers-retours entre la pratique du plan et l'intervention dessinée à taille réelle, explorer le geste dessiné à l'échelle du corps, calligraphie et typographie à l'échelle urbaine.

Contenu

À partir d'une déambulation urbaine et le choix d'une surface architecturale (dans le centre-ville, la périphérie ou l'espace rural), chaque étudiant·e proposera une intervention graphique monumentale dans l'espace public (signalétique, fresque ou mural). Un travail de relevé (photographique, planimétrique) définira précisément le cadre de l'intervention; le choix du message ou de la thématique sera défini par l'étudiant·e en résonance avec les qualités du lieu, son emplacement, son histoire. La proposition se construira entre utilisation des outils de représentations via des plans, croquis et esquisses et expérimentation à taille réelle de fragments ou de la totalité du motif défini (notamment via des rouleaux papier, panneaux en carton). Parallèlement, un travail collectif sera mené par les étudiant·es sur la façade de l'isdaT et les 6 panneaux grand format amovibles s'intégrant dans l'espace des fenêtres aveugles sur le Quai de la Daurade: il s'agira ici d'évoquer les différentes pratiques plastiques au sein de notre établissement et d'annoncer la tenue des diplômes en juin 2023.

Pour nourrir historiquement ce travail d'atelier, nous nous appuyons sur les références suivantes: Diego Rivera & José Clemente Orozco (muralisme mexicain et intégration architecturale, Sol Lewitt (série «Wall Drawings», le peintre comme architecte, le plan et l'in situ), Willem Sandberg (papiers déchirés, collages et l'intervention à la station de métro Waterloo à Amsterdam), Edward Wright (mural multilingue «Architecture + Technology» pour le congrès de l'Union Internationale des Architectes, 1961), Jan Bons (mural pour l'exposition universelle de Mexico 1951—52) + affiches théâtre De Appel), Armin Hofmann (la signalétique de l'école de Bâle en 1970), Barbara Stauffacher Solomon et le mouvement «SuperGraphics» aux États-Unis à partir de la fin des années 1960, Adrian Frutiger (modularité et monumentalité, la gare RER de Roissy), Cyrus Highsmith (la main, le collage, l'espace négatif), Stephen «Espo» Powers (du carnet au mural, du graffiti au peintre en lettres et retour), etc.

ÉDITER LE THÉÂTRE

Enseignant·e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

4

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Hebdomadaire :
lundi 14h-20h

Objectifs

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale.

Contenu

Il s'agira dans cet atelier d'expérimenter les relations entre un texte théâtral, sa mise en scène et sa mise en pages à travers des œuvres vues au théâtre durant l'année en relation avec le cours de Philippe Fauré (étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de contexte socio-historique et esthétique). Par la sélection, la conception, l'agencement et la mise en forme d'éléments textuels et iconographiques, les étudiant·es seront amené·es à construire un projet éditorial, transposition de la pensée écrite de l'auteur ou l'autrice à l'espace de la page pour la conception d'un livre pensé dans sa forme, sa fonction et sa destination, en conscience des enjeux de sens et d'ergonomie.

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 Sibrant, 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.

Un regard éditorial

Enseignant·e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

5, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :
mardi 13h30-18h00

Objectifs

«Un regard éditorial» est une proposition de rencontre collective articulée autour de la découverte d'éditions portant sur des questions de montage en liaison avec l'image photographique. Nous nous intéresserons à différentes formes de conception de livres, dans une analyse de la composition, de la série, du rythme, en regard avec une intention. Il s'agira d'explorer des contenus, et d'analyser des éléments constitutifs d'une production d'images: champ / hors champ, point de vue, continuité / discontinuité, etc.

Contenu

Nous découvrirons différentes manières de concevoir un livre, d'expérimenter différentes constructions éditoriales à partir d'une pratique de l'image. Il s'agira de questionner le sens de son édition et la cohérence des formes à mettre en place en vue de son partage, faire des choix et les compléter par une production spécifique pour créer une série complète, autonome et pertinente.

Metteurs en page

Enseignant-e(s)

R. P. Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

5, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Hebdomadaire :
mardi 8h00-13h30

Objectifs

«Perfectionner une méthodologie et une autonomie dans la conception éditoriale.

Contenu

Il s'agira dans cet atelier d'expérimenter les relations entre un texte théâtral, sa mise en scène et sa mise en pages à travers des œuvres vues au théâtre durant l'année en relation avec le cours de Philippe Fauré (étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de contexte socio-historique et esthétique). Par la sélection, la conception, l'agencement et la mise en forme d'éléments textuels et iconographiques, les étudiant-es seront amené-es à construire un projet éditorial, transposition de la pensée écrite de l'auteur ou l'autrice à l'espace de la page pour la conception d'un livre pensé dans sa forme, sa fonction et sa destination, en conscience des enjeux de sens et d'ergonomie.

«Rendre public: site whatisdaT + portfolio»

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

---

5 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

mercredi 18h-20h
(1 semaine sur 2, semaines sans conférences)

Objectifs

- Ancrage historique des projets dans le champ du design graphique, identification d'une thématique à développer pour l'article de DNA, travail iconographique associé, apprentissage de la syntaxe «Markdown» utilisée sur la plateforme web what.isdaT.fr centralisant les articles des différentes promotions de l'option design graphique.
- Accompagnement dans la conception du portfolio de l'étudiant·e, apprendre à mieux montrer son travail et développer un regard synthétique via la conception d'un PDF optimisé pour l'écran et/ou le papier.

Contenu

Comment rendre public et montrer son travail? Comment présenter et mettre en forme la réflexion développée au sein de l'article de DNA et hiérarchiser une sélection pertinente de travaux en vue d'une présentation extérieure? • Dans un premier temps il s'agira ici de prendre en main la plateforme de publication collective what.isdaT.fr, et en relation avec l'atelier d'écriture d'accompagner l'analyse et les choix iconographiques, de développer les outils d'une parole critique dans le champ du design graphique. Aujourd'hui standard dans le formatage du travail rédactionnel scientifique et journalistique, découverte et apprentissage de la syntaxe «Markdown» permettant un pré-structuration des textes en vue de la publication web. • Dans un second temps, l'étudiant·e sera amené à concevoir un portfolio personnel écran et/ou papier, exercice éditorial devant présenter synthétiquement la démarche de travail et une hiérarchie claire entre les différents projets sélectionnés. Ce document constituera un point d'appui à la fois pour d'éventuelles démarches Erasmus+ ou de mobilité inter-écoles et le processus de concours / commissions d'équivalence associé, un stage long ou un premier emploi à l'issue du diplôme de licence / bachelor.

Des langages et des formes (Web-design 3)

Enseignant·e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

---

semestre 5, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

---

jeudi 14h-18h

Objectifs

Approfondissement des savoirs fondamentaux liés au champ du web-design.
Développer une pratique singulière propre à ce champ en écho avec la notion de commande.
Acquérir une autonomie de travail et de réflexion.

Contenu

Ce cours propose de mettre en pratique les méthodes de travail et les processus de création liés au champ du web-design contemporain, d'en interroger de façon pertinente les finalités et d'y apporter des réponses graphiques et plastiques cohérentes. Par la présentation et l'analyse de productions très actuelles dédiées aux écrans, on analysera formes et fonctions, charte graphique, code-source. À partir de corpus de documents portant sur des thèmes précis, il s'agira d'organiser un contenu qui fasse sens dans l'espace de(s) l'écran(s) tant au niveau du fond que de la forme. Seront convoquées notamment les notions de grilles, de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie. Nous approfondirons les langages dédiés au web, les questions d'adaptabilité aux écrans (responsive web design), de mise en ligne et de diffusion. Nous nous pencherons sur les pratiques actuelles dans le champ du web-design, notamment sur les notions d'expérience utilisateur (UX et UI), de "mobile first" (création d'un site web en priorité pour les petits écrans). Dans la perspective d'une autonomie de travail, nous apprendrons à rechercher sur le réseau des ressources fiables et très spécifiques. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié.

Faux papiers

Enseignant-e(s)

Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

---

5 à 6 (semestre 6 au choix), option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire,

semestre 5, mardi 13h30-18h et mercredi 14h-18h

semestre 6, sur inscription, mardi 13h30-18h et mercredi 8h30-13h et 14h-18h.

Objectifs

Concevoir un projet éditorial. Cet atelier aborde la recherche et la pratique éditoriale dans sa globalité et sa précision. Chaque session est consacrée à une étape de travail de la conception et production éditoriale. L'étudiant-e mène une recherche documentée et effectue les choix—conceptuels et formels—adéquats avec sa démarche, en vue de concevoir une édition autonome et de développer une écriture personnelle.

Contenu

Parfois, pour une raison ou une autre, on peut être amené à faire des faux papiers. Attestations de la CAF, fiches de salaire pour un appart, preuves pour une demande d'asile politique, cartes de presse, tickets de transport, sont quelques-uns des faux produits dernièrement par mes soins (*chut*). C'est souvent par nécessité personnelle, pour paraître plus pauvre ou plus riche selon les situations, ou pour mon entourage, si cette formation de designer graphique peut servir à quelque chose... Sans être une faussaire, j'avoue que j'ai toujours aimé ce genre de défi—*est-ce que ça va passer?*

Et si on pouvait se créer une vie parallèle à travers ces faux papiers? Quelle histoire, quelle identité, quel genre, quelle vie choisirait-on? Dans quelle année, quelle dimension, quel lieu se transporterait-on?

À travers les figures du faussaire, du plagiaire ou du moine copiste, nous aborderons les notions d'imitation, d'interprétation, de détournement et d'appropriation. Comment observer pour refaire, défaire, décomposer, détourner un objet graphique commun et lui

faire dire autre chose? Que raconte un document, cet objet habituellement considéré comme non littéraire? Que dit-il d'une époque, d'une personne? Comment peut-il faire fiction et narration?

Dans un premier temps, à partir du contenu d'un portefeuille, il s'agira de créer votre vie parallèle et d'en constituer une archive fictive en créant les documents qui en attestent, puis de traduire cette archive dans une édition.

Tout au long de l'atelier, des références seront discutées et des intervenant·es présenteront leurs travaux ou proposeront un «atelier faux papiers».

«Fontes tout-terrain»

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

5, 6 (semestre 6 au choix) option design graphique

Crédit(s)

---

1 (méthodologie, techniques et mise en œuvre)

Jour(s) et heure(s)

---

mercredi 14h-18h (semestre 5)
jeudi 9h-12h (choix atelier semestre 6)

Objectifs

Spécialisation dans le domaine de la conception de caractères typographiques, approfondissement des pratiques de dessin vectoriel, découverte des logiques d'interpolation et des polices variables, introduction aux fondamentaux de la programmation avec le langage «Python» au sein des logiciels de dessin de caractères, expérimentations autour des potentialités du format OpenType (ligatures, substitutions, signes alternatifs, etc.) et son usage écran html-css avec le Web Open Font Format. La question de la diffusion via différentes licences sera analysée: la logique actuelle de «location» des formes typographiques (pour le web ou l'imprimé), le format libre SIL Open Font License (utilisé par l'ensemble de la bibliothèque Google Fonts) ainsi que le partage des sources via la plateforme Github seront abordés.

Contenu

Dans le prolongement des pratiques émergentes aux semestres 3 et 4, approfondissement des projets de conception d'alphabets complets utilisant toutes les potentialités offertes par les formats numériques actuels. Cette pratique de création de fontes numériques pourra trouver sa dynamique thématique autonome ou se développer en complémentarité des différentes propositions de cours de l'option design graphique selon le scénario énoncé par l'étudiant·e. L'atelier envisagera le déploiement de projets typographiques sur trois échelles différentes: la page imprimée, l'écran et la signalétique. Ce cours de dessin de lettres abordera les logiques des programmes d'identité visuelle et la place de l'outil typographique dans la définition d'une charte graphique.

Entres autres références, l'étude du système Isotype ou «Système International d'Éducation par les Images Typographiques» (conçu par Otto & Marie Neurath en

collaboration avec le peintre et graveur Gernd Arntz pour promouvoir la communication internationale, que l'on souhaite aider quelqu'un visitant un pays étranger à trouver son chemin ou bien poser les bases d'un savoir partagé dans toutes les classes sociales d'une société), la démarche de travail de Lance Wyman pour l'identité des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et la signalétique du métro de Mexico ou l'essai de Ken Garland «Design & The Spirit of The Place» (1995) permettra de questionner l'internationalisation de l'espace public au XXIe siècle, les signes urbains en présence et leur contextualisation culturelle.

GRAPHOMANIES

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5 à 6, option design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

---

semaine paire, vendredi 13h-17h

Objectifs

- développer une pratique autour de la notion de « graphie »
- explorer plastiquement une idée d'accumulation
- éditer, publier ou mettre en espace cette recherche

Contenu

En partant de références à l'art brut (textes et livres de et autour de Jean Dubuffet, collections et expositions de dessins, résonances contemporaines...), nous questionnerons l'écriture et le dessin emmêlés. Nous pourrions aussi interroger la relation entre les écritures typographiques et manuscrites. Nous travaillerons notamment en sérigraphie, en dessinant directement sur des typons dans une recherche gestuelle et d'accumulation. Des fonds peints seront les premiers supports de ces sérigraphies, pour introduire une recherche de matières et de couleurs, avant d'ouvrir la recherche à d'autres possibilités dans une visée (encore) plus personnelle.

ÉCRITURE ET THÉÂTRE

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré en liaison avec Romain Paul Lefèvre au semestre 4

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 14h à 18h semaines paires.
Mercredi de 16h à 18h semaines impaires.

Objectifs

- Découvrir et étudier en profondeur les textes des pièces de théâtre ou livrets d'opéra qui auront été vus au cours de l'année.
- Développer une culture du spectacle vivant dans son dialogue entre l'écrit point de départ et la dramaturgie, le jeu, l'expression visuelle, musicale, la scénographie.
- Travail de mise en page d'un texte long en harmonie avec Romain Paul Lefèvre.

Contenu

Ce cours associe théorie et méthodologie au plaisir de la découverte de textes et de spectacles. Il s'inscrit dans la continuité du cours "Analyse, écoute et rapport au spectacle vivant" dans le cadre duquel les spectacles en question auront été vus tout au long de l'année. Il est aussi un préalable à un travail graphique qui sera mené par Romain Paul Lefèvre.

Dans un premier temps, il s'agira de porter un regard critique, d'analyser les formes et les esthétiques des œuvres placées dans leur contexte de représentation.

L'étude des questions de sens, de structure, de narration, de contexte socio-historique sera essentielle pour aborder la deuxième partie du projet, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un travail graphique. En effet, c'est sur ce socle culturel qu'au semestre quatre, Romain Paul Lefèvre conduira un travail de mise en page d'un texte long, celui des livrets d'opéra ou textes théâtraux.

Pour obtenir les crédits, il sera obligatoire d'avoir vu tous les spectacles choisis en début d'année et de rédiger un texte de synthèse présentant les œuvres vues avec un esprit critique et personnel. Cet écrit est un outil intellectuel nécessaire pour aborder la réalisation graphique.

ÉCRITURE ET REGARD

Rédaction du texte pour le DNA

Préparation au DNA

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 9h à 13h toutes les semaines

Objectifs

- Développer le champ de la culture générale par la lecture des textes et des images.
- Acquérir des notions de sémiologie et une méthodologie pour une lecture de l'image.
- Mettre en œuvre des projets d'écriture en liaison avec la pratique plastique.
- Préparer au DNA.
- Rédaction des documents : pour le DNA, pour entrer en phase projet, autres...

Contenu

L'écriture, la création plastique et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire ; écrire c'est aussi comprendre ce que l'on pense. Aussi ce cours propose la découverte et l'analyse d'écrits dans lesquels leurs auteurs ont traduit, souvent remarquablement, leur expérience du regard et de la pensée face à la peinture, la photographie ou le film. Viennent de suite à l'esprit les travaux des historiens de l'art, des philosophes : Arasse, Deleuze, Darrulat, Schama, Greenblatt, Barthes... la liste est longue et de qualité.

On peut également remarquer des textes remarquables qui nous viennent de "non spécialistes" du visuel. Par exemple, quand le philosophe Michel Foucault ou encore l'historien Bartolomé Bennassar, écrivent sur "Les Ménines" de Vélasquez ou encore le compositeur Pierre Boulez qui propose un livre sur l'œuvre de Paul Klee. Il n'est pas rare

que des poètes et des écrivains (Proust, Ramuz, Baudelaire, Valéry, Diderot, Simon, Claudel, Char...) nous offrent des écrits sur la peinture, les plus avisés, les plus aptes à nous toucher. Sans doute la maîtrise de la langue qui fait image et traduit la sensation sans décrire littéralement y est pour quelque chose. Le petit pan de mur jaune est dans la tête de tous.

Les quatre premières séances du semestre d'hiver seront consacrées à la lecture et l'étude de plusieurs textes, qui seront autant d'expériences du regard. Des diffusions d'extraits de films où la peinture est essentielle, les accompagneront.

Ce cours est une invitation à réfléchir, tenter de comprendre comment l'écrit peut exprimer la pensée la plus juste possible, stimuler et exprimer à la fois le plaisir né de l'observation et de la fréquentation du visuel.

Le reste du semestre sera la mise en œuvre d'un travail d'écriture qui portera sur des objets graphiques. C'est le texte nécessaire à la présentation du DNA.

Cet exercice d'écriture naîtra probablement d'une intuition première, d'une attirance esthétique. C'est un travail assidu qui permettra de dégager ce que chacun aura à dire sur l'objet graphique de son choix. L'écriture permettra d'étudier et d'affiner la pensée, même si elle est brouillonne au départ et pas à pas formulera ce quelque chose à dire. L'écrit sera le fruit de ce dialogue entre la pensée vivante et le regard actif. Ce texte à présenter dans le cadre du Dna, malgré l'aspect austère de sa fonction, pour un diplôme, pourra aider à vous extraire de l'accablant ordinaire. Souvenons-nous avec Montaigne que "la pensée est un feu de gaîté".

Enfin, le semestre d'été sera consacré à la préparation de l'oral du DNA.

Émergence territoire personnel

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

---

6 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

jeudi 9h-12h (possibles croisements avec seconde partie du cours d'Alexandra Aïn)

Objectifs

De manière complémentaire au cours «Préparation DNA» axé sur la sélection des travaux et l'accrochage, temps de rencontre individuel sur l'identification d'un territoire personnel de travail et son énoncé.

Contenu

Discussions permettant de développer la singularité d'une démarche de travail, à la fois sur le plan thématique et plastique, partage de références du champ du design graphique. Accompagnement dans le travail de rédaction de la lettre de motivation demandée pour l'entrée en année 4 / 2e cycle et poursuite du travail amorcé sur le portfolio au semestre précédent afin de mieux se projeter dans la suite du cursus et d'en comprendre les enjeux. Ce temps de rencontre vise aussi à consolider la stratégie de prise de parole lors de l'oral de DNA et d'être en capacité d'énoncer de manière consciente une démarche de travail personnelle.

«Préparation DNA»

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

---

6 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

---

mardi 13h30-18h semaine paire

Objectifs

Préparation au DNA par une pratique d'accrochage et de présentation orale à partir d'une sélection de projets afin d'être en capacité de synthétiser un parcours et d'énoncer clairement le statut et les enjeux de chacun des travaux et expérimentations proposés dans le champ du design graphique; favoriser l'émergence du projet personnel de l'étudiant·e en vue d'un 2e cycle ou d'une intégration professionnelle.

Contenu

Accrochage et mise en espace hebdomadaire pour la préparation au passage du DNA, afin de développer la capacité d'articuler fond et forme dans la présentation orale d'un parcours au sein d'un espace spécifique. Un travail complémentaire de représentation spatiale de type plan / élévation à l'échelle sera demandé, prolongement des méthodologies abordées au semestre 5 permettant d'aborder les logiques de scénographie d'exposition et d'investissement d'un espace, plus particulièrement dans le champ du design graphique. Ce temps d'accrochage et de rencontre collégiale favorisera la définition du projet personnel de chaque étudiant·e, d'énoncer les domaines plus spécifiques d'une possible recherche à venir, tant sur le plan thématique que plastique.

«Atelier libre dessin de caractères»

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

4, 6, 8, 10 option design graphique

Crédit(s)

(recherches et expérimentations)

Jour(s) et heure(s)

---

mercredi 18h-20h
(1 semaine sur 2, semaines sans conférences)

Objectifs

Temps spécifique bi-mensuel pour les étudiant·es souhaitant approfondir le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet et de suivi.

Contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant·e dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création typographique, des caractères de titrage aux caractères de texte. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture afin d'acquérir des capacités projectuelle, critique et rédactionnelle en vue de se positionner au sein des pratiques spécifiques de ce champ.