

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

Design graphique cycle 2

Semestres 7 à 10

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.

Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les étudiant·es sont amené·es à développer et à approfondir leur réflexion et leur production par la mise en perspective des acquis du premier cycle, à travers une approche prospective du design graphique.

L'atelier *Trucs et Astuce*, qui permet d'approfondir et de compléter les acquis techniques et méthodologiques du premier cycle, est le lieu où par étapes se définit le projet développé par chaque étudiant·e.

Les ateliers collectifs *Les Communs*, *VV* et *Genius Loci* sont les lieux d'une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique. L'inscription dans d'autres ateliers transversaux est une ouverture sur la pluridisciplinarité de l'école.

Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs concepteurs et conceptrices autonomes aussi bien dans des contextes de commandes que de recherche, inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Stages et workshops

Au cours du semestre 8, il est possible de faire des stages ou des échanges internationaux. Ceux-ci doivent être motivés auprès du corps enseignant pour en démontrer la cohérence avec le profil de l'étudiant·e et son projet de recherche. 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 ou conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant·e dans l'élaboration d'un territoire de recherche, la définition de son projet et sa concrétisation. Leur forme évolue en fonction des enjeux de chaque semestre entre un accrochage, un séminaire ou une discussion avec une collégiale d'enseignant·e et/ou un·e invité·e extérieur·e.

Tous les cours sont obligatoires et la participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation. Au semestre 10, lors de la « Rencontre DNSEP », 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 DNSEP.

Tutorat et définition du territoire de recherche

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires et des ateliers divers, les étudiant·es balisent un champ de recherche qui leur est personnel. Au semestre 8, chaque étudiant·e est amené·e à le définir plus précisément à la fois par la pratique et par l'écriture. Un séminaire régulier mené par un·e intervenant·e permet de jalonner ce cheminement et de l'ancrer le projet dans l'histoire du design graphique. Les semestres 9 et 10 sont entièrement consacrés au projet de DNSEP. Par des rendez-vous individuels et des séminaires, les étudiant·es sont accompagné·es dans la définition et la production d'un projet plastique et la finalisation d'un mémoire. Ce mémoire doit lui permettre de se constituer les outils théoriques nécessaires à un ancrage pertinent de son projet dans sa thématique, son médium et les enjeux contemporains du design graphique. Au semestre 9, en complément de l'accompagnement du professeur d'écriture et du séminaire, chaque étudiant·e est amené·e à choisir un·e professeur·e praticien·ne référent·e pour le développement, la conception et la réalisation de son projet de DNSEP.

Mémoire et DNSEP

Dans le cadre du DNSEP, les étudiant·es produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 8. Outil de la pensée critique, objet autonome prenant part aux recherches plastiques de l'étudiant·e, il est un espace d'écriture qui permet d'engager une réflexion sur la diversité des pratiques du design graphique, et témoigne ainsi de l'engagement de leur auteur et autrice dans les enjeux actuels de la culture du design. Le projet plastique mené pour le diplôme est une des facettes de cette réflexion qui permet, par les moyens du design graphique, d'interroger la mise en circulation de signes, images et textes édités par l'étudiant·e. Les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la création typographique à la confrontation à l'espace.

Pour se présenter au DNSEP, l'étudiant·e doit obtenir 30 crédits au semestre 9. Le diplôme compte pour 30 crédits : 5 crédits comptant pour le mémoire et 25 crédits pour l'épreuve plastique.

Critères d'évaluation du DNSEP

- Présentation du projet (formelle et critique) ;
- Élaboration du projet et processus de la recherche ;
- Positionnement du travail (pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation) ;
- Qualité des productions.

Grille des crédits

Années 4 et 5, option design graphique

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

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7.

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 design graphique**

- **Alexandra Aïn**
jeudi
- **Nathalie Bruyère**
jeudi
- **François Chastanet / Corentin Noyer**
mercredi, jeudi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Jérôme Dupeyrat**
lundi
- **Laetitia Giorgino**
lundi
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire)
rendez-vous individuels
- **Adam Scrivener**
rendez-vous individuels
- **Coline Sunier**
(semaine impaire) mardi, mercredi

Semestres 7 et 8 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h	Histoire de l'art J. Dupeyrat		WVV VïVa evvival! C. Sunier sem. impaire sem. 7	Atelier Biblio. infinie isdAT-type – sem. 7 F. Chastanet, N. Bruyère	Trucs, astuces & passages secrets – sem. 7 Genius Loci – sem. 8 (à partir de décembre) O. Huz, S. Dégeilh
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h		Histoire et théorie du design L. Giorgino sem. 7			
18h-19h			Conférence ou Etat des recherches selon calendrier	Des mots & des choses O. Huz, S. Dégeilh + A. Aïn – sem. 8	Trucs, astuces & passages secrets O. Huz, S. Dégeilh
19h-20h			Atelier libre dessin de caractères (sem. 8 hors conférences)		
				17h-21h PLEXUS Lab	

Semestres 9 et 10 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h				Suivi de projet O. Huz, S. Dégeilh	
11h-12h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h				Suivi de projet O. Huz, S. Dégeilh	
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h			Conférence ou Etat des recherches selon calendrier		
19h-20h		18h-21h Suivi de projet C. Sumier sem. impaire	Atelier libre dessin de caractères (sem. 10 hors conférences)	17h-21h PLEXUS Lab	

D'ailleurs

Enseignant-e(s)

Suivant atelier choisi

Semestre(s) et option(s)

7, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Suivant atelier choisi

Objectifs

S'inscrire dans le pluridisciplinarité de l'école

Contenu

Chaque étudiant doit s'inscrire dans au moins un des ateliers listés ci-dessous. Qu'il s'agisse d'ateliers inscrits pleinement dans le champ du design graphique, ou de propositions émanant d'autres options où le rapport à l'image, à ses usages et destinations, le rapport à l'espace ou à la présence du corps que le design graphique est amené à guider et à accompagner, les étudiants doivent s'inscrire dans un des ateliers transversal listé ci-dessous. Cette ouverture nécessaire ouvre la pratique et la recherche à une pluridisciplinarité au cœur du design graphique.

Bibliothèque infini
Changer d'échel
Dance & Music Lab + Système-D- move and liv
Dans le Tout-mond
Genre 2030
Horizon Limite
Inscriptions en milieu carcéral
Microéditions
PlexusLab
Urbain & crises : La ville des temps
W VV ViVa evviva!
Ways of seeing
Séminaire écriture

Séminaire design graphique: des mots et des choses

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
Alexandra Aïn (semestre 8)

Semestre(s) et option(s)

7 à 8, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 15h-18h

Objectifs

Lire pour mieux écrire

Contenu

Le séminaire se déploie sur les semestres 7 et 8. Au premier semestre, un ensemble de textes explorant tant des notions historiques que contemporaines du design graphique est présenté par les étudiant·es. Ces présentations donnent lieu à une lecture partagée et débattue.

Cet apport culturel spécifique, nécessaire à l'ancrage du champ de recherche des étudiant·es, permet d'observer comment les designers s'emparent de l'outil de la critique pour réfléchir à leur discipline. Le séminaire ambitionne ainsi d'aider les étudiant·es à écrire, à leur tour, depuis cette position.

Au second semestre, les étudiant·es présentent leurs recherches en cours à travers des cas d'études ou des textes qui permettent de poser les premiers jalons du mémoire. Chaque séance est introduite par une présentation préparée par l'enseignant présent.

W VV ViVa evviva!

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

7-8 (sur inscription, nombre de places à définir), option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semestre 7, semaine impaire, mercredi 8h30-13h

semestre 8, voyage d'étude à Rome, une semaine du 17 au 21 avril 2023 (sous réserve de validation)

Objectifs

W VV ViVa evviva!—Collecter, transcrire et éditer les inscriptions exposées non-officielles est un atelier de recherche visant à l'étude des écritures exposées populaires. L'étude des inscriptions non-officielles est fondatrice pour comprendre les sociétés et les cultures: il s'agit de comprendre et questionner un contexte—politique, historique, géographique—par la collecte, l'indexation, la transcription d'écritures et de signes subversifs souvent éphémères et non considérés, en regard des écritures officielles.

Pourquoi *W VV ViVa evviva!*? En Italie, la lettre W, absente de l'alphabet italien, est pourtant très présente sur les murs: contraction de l'interjection *evviva!*, elle est souvent suivie du nom d'une personne, d'une équipe de football, d'un lieu ou d'un parti politique. Ce signe W ou VV, qui se prononce «Viva» ou qui signifie «Mort à...» une fois retourné en un M, condense à lui seul de multiples expressions d'opinions et d'affects de la population italienne.

W VV ViVa evviva! est un atelier de recherche pluri-disciplinaire mené par l'Académie de France à Rome—Villa Médicis, l'Atelier National de Recherche Typographique (ANRT) et l'IsdaT. Il est conçu par Francesca Alberti, Charles Mazé et Coline Sunier.

Contenu

Au semestre 7, des lectures et méthodologies de relevés seront proposées, testées et discutées. Il pourra s'agir d'une chasse au trésor—choisir un signe dans un lieu, le

chercher partout, enquêter sur son histoire, en faire le tour jusqu'à l'épuiser—en se mettant dans la peau d'un·e policier·e, anthropologue, archéologue ou paléographe, afin d'adopter des techniques de relevés spécifiques. L'enjeu est de considérer et écrire l'histoire de signes contemporains dits «mineurs», en menant une étude précise et documentée.

Au semestre 8, la semaine du 17 avril 2023 (sous réserve de validation), un voyage d'étude organisé avec la Villa Médicis aura lieu avec des étudiant·es en design graphique (isdaT) et en typographie (ANRT) à Rome, ville historiquement considérée comme une «cité écrite» où les espaces d'écritures officielles ont été particulièrement pensés et organisés et où sont nées en réponse des formes d'écritures libres.

Lors de ce voyage, un workshop d'étude et de relevés des graffiti de la Galerie des Carrache est prévu, ainsi que des visites de lieux comprenant des graffiti et écritures exposées remarquables. Les productions de l'atelier pourront par la suite intégrer une publication.

Trucs et astuces

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

7 à 8, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semestre 7: vendredi 9h-12h et 13h-18h,
semestre 8: vendredi 13h-18h

Objectifs

Faire des trucs avec astuces: autonomisation technique, méthodologique et théorique

Contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un temps dédié au déploiement technique, méthodologique et théorique de la production graphique. Une série de projets personnels, de plus en plus ambitieux, est élaborée tout au long de l'année lors de séances de travail collectives et développée à travers des rendez-vous individuels. Ces différentes expérimentations permettent de mettre à l'épreuve du réel des intuitions de projets et participent à une définition active du champ de recherche des étudiants. Les expériences courtes menées au semestre 7 permettent au semestre 8 d'amorcer l'écriture du mémoire au sein de l'atelier, dans un aller-retour permanent et nécessaire entre recherche et production graphique.

Genius Loci

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

7 et 8, option design graphique (à partir de décembre 2022)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

vendredi, 9h-12h

Objectifs

Explorer la notion de design graphique situé par ses frontières

Contenu

Le programme de recherche Genius loci se penche depuis 2013 sur la notion d'esprit du lieu, envisagée depuis le champ du design graphique. Héritière de pratiques religieuses archaïques, cette relation de l'homme au territoire, qui a largement influencé la conception paysagère, architecturale et urbaine, amène le créateur à entrer en négociation avec l'existant dans lequel il s'inscrit.

Après avoir exploré comment ce génie du lieu s'incarne dans la reconstruction d'une ville, la conception d'un parc paysager ou encore l'invention de fêtes populaires, il est apparu que la mise en tourisme était bien souvent au cœur des situations observées. Ainsi, l'observation au cours des ces trois dernières années, des stations touristiques, des infrastructures autoroutières et des musées d'art et tradition populaires nous ont permis de relever quelques premières articulations entre la route des vacances et les territoires qu'elle traverse. Les relations entre ceux qui passent — touristes, aménageurs, graphistes — et ceux qui restent — habitants, artisans, politiques — prennent forme dans les signes qu'ils s'envoient les uns aux autres et qu'il s'agira d'explorer.

Pour cela, l'atelier Genius loci mêle intimement recherche et projets à travers des invitations, des voyages et l'étude de fonds documentaires.

Seuil, papier, rétine

Enseignant·e(s)

David Coste

Semestre(s) et option(s)

semestre 8 DG

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h00-13h00

Objectifs

L'objectif de l'atelier est d'aborder la notion d'image en interrogeant ses modalités de diffusion, en observant son régime de sens et son ton.

Questionner la pertinence des moyens utilisés, leur diversité, leur dialectique, éprouver l'échelle et les procédés d'impression pour trouver les plus appropriés.

L'atelier propose également l'analyse d'objets éditoriaux consacrés aux images contemporaines issues du champ de la photographie et plus largement des arts visuels. Cet espace productif, analytique et prospectif permet de comprendre les enjeux visuels contemporains pour les exploiter avec pertinence et singularité dans des productions.

Convoquer des registres ou des formes qui ne sont pas nécessairement issus des cultures dites savantes mais qui convoquent un champ sémantique ou affectif issu de l'univers de l'étudiant(e).

Contenu

Élaborer un langage singulier au travers de l'expérimentation visuelle, pour en éprouver tant le potentiel que le sens.

Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des modes de diffusion.

Approfondir ses connaissances techniques en image, comprendre la place ou le potentiel de cette production dans le champ du design graphique.

L'atelier alterne suivi individuel consacré aux productions visuelles de l'étudiant et accompagnement de ses recherches, alliant expérimentations et documentations. La prise de parole individuelle et collective doit permettre la structuration d'un point de vue sur l'usage et la production d'images orientées vers un usage dans le design graphique.

L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

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.

Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz, Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

9 à 10, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi, 9h-12h et 13h-15h (Sébastien Dégeilh, Olivier Huz)
semaine impaire, mardi 18h-21h (Coline Sunier)

Objectifs

Autonomisation technique, méthodologique et conceptuelle

Contenu

À travers des rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, les étudiants développent leur projet de recherche initié en 4e année. Le premier semestre est plus particulièrement consacré à la finalisation du mémoire, sous la direction d'un tuteur choisi par l'étudiant en concertation avec l'équipe pédagogique. Nous veillerons à ce que ce travail d'écriture soit mené parallèlement aux recherches graphiques qui seront pleinement développées au second semestre, jusqu'à sa mise en espace et sa présentation au jury lors du DNSEP. Au-delà de l'obtention du diplôme, il s'agit de former de futurs auteurs, autonomes du point de vue technique, méthodologique et théorique.