

2022-2023

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

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
www.isdat.fr

5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+ 33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr

toulouse
métropole

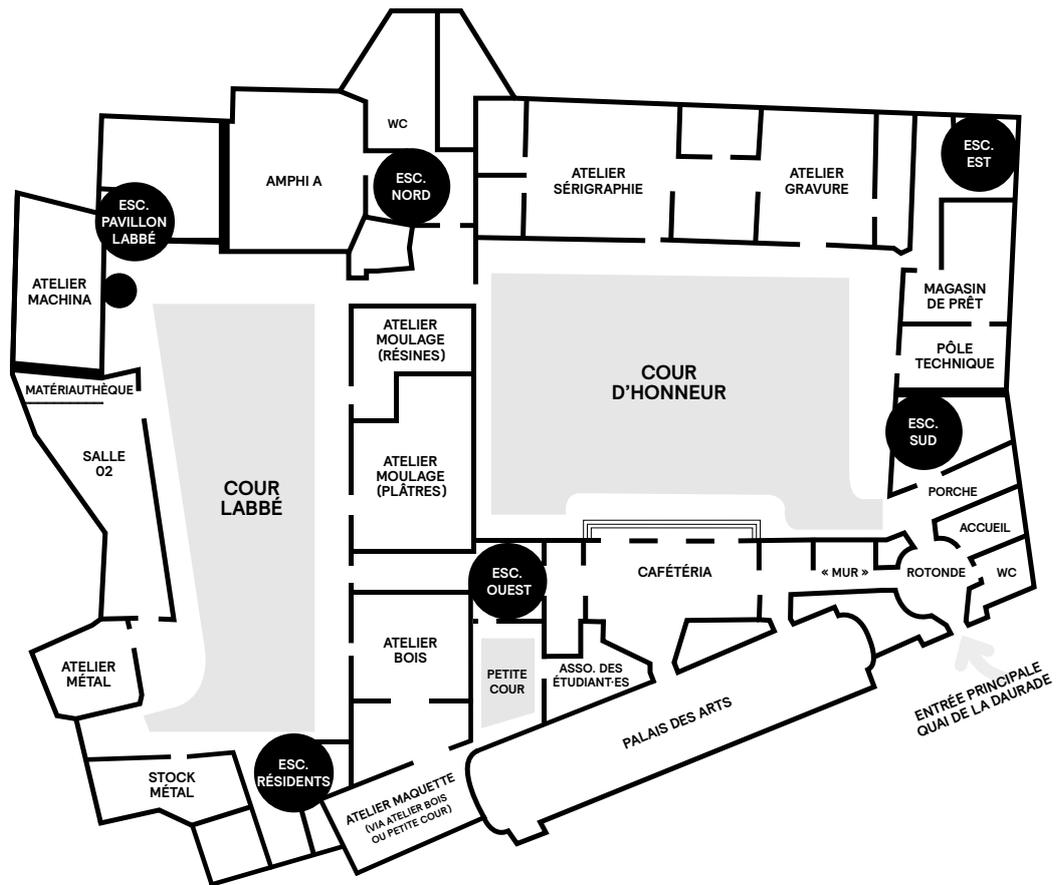
Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique

Présentation	3
Plan de l'isdaT	5
Personnel administratif, pédagogique et technique	7
Secrétariat pédagogique	9
Assistance sociale	9
Bibliothèque	10
Ateliers techniques	11
Magasin de prêt	16
Wifi	16
Règlement intérieur	16
Charte égalité	16
Assurance, CVEC et sécurité sociale	17
Communauté isdaT, alumni & assos étudiantes	18
Organisation des études	19
Les études d'art : textes réglementaires	21
Dispositifs d'enseignement	21
Expositions et évènements	23
Projets extérieurs	24
Stages, césure & échanges internationaux	25
Les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP	28

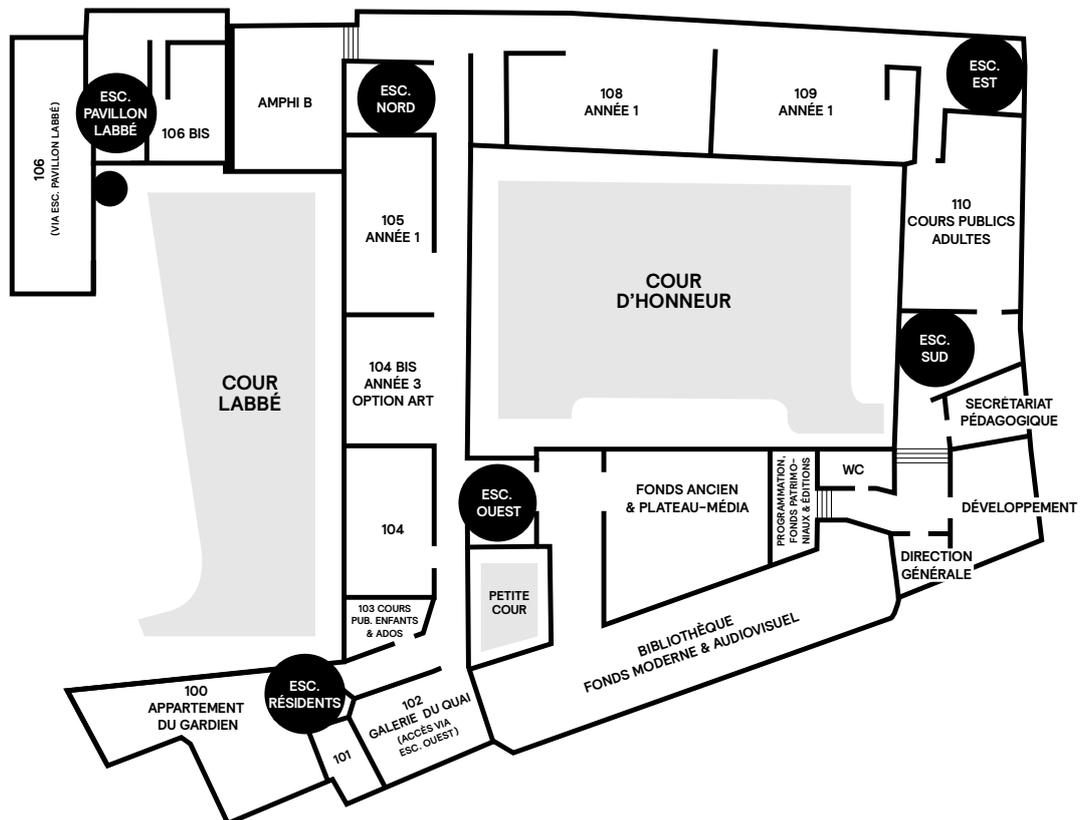
Présentation

Plan de l'isdaT	5
Personnel administratif, pédagogique et technique	7
Secrétariat pédagogique	9
Assistance sociale	9
Bibliothèque	10
Ateliers techniques	11
Matériauthèque_____	11
Ateliers de volume_____	12
Atelier édition_____	13
Ateliers numériques_____	14
Atelier vidéo_____	14
Atelier son_____	14
Ateliers de photographie_____	15
Atelier peinture_____	15
Atelier web et langages de programmation_____	15
Magasin de prêt	16
Wifi	16
Règlement intérieur	16
Charte égalité	16
Assurance, CVEC et sécurité sociale	17
Communauté isdaT, alumni & assos étudiantes	18

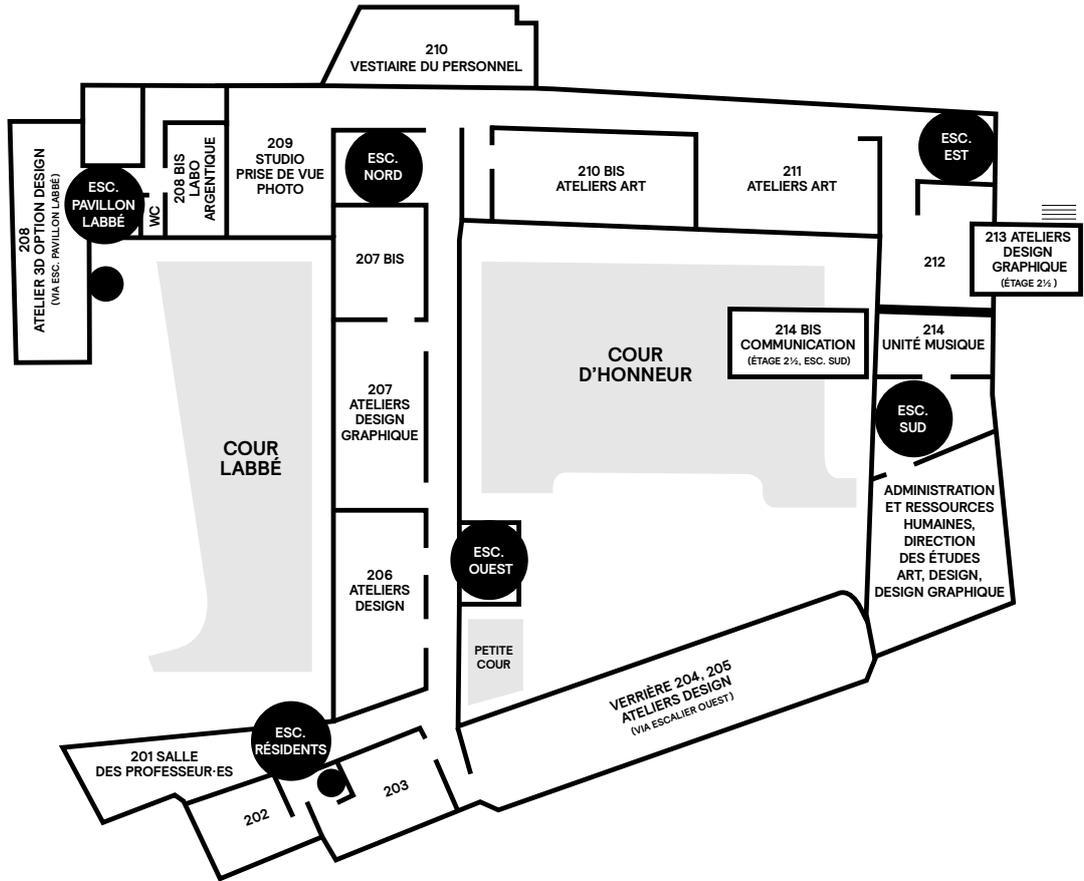
niveau 0

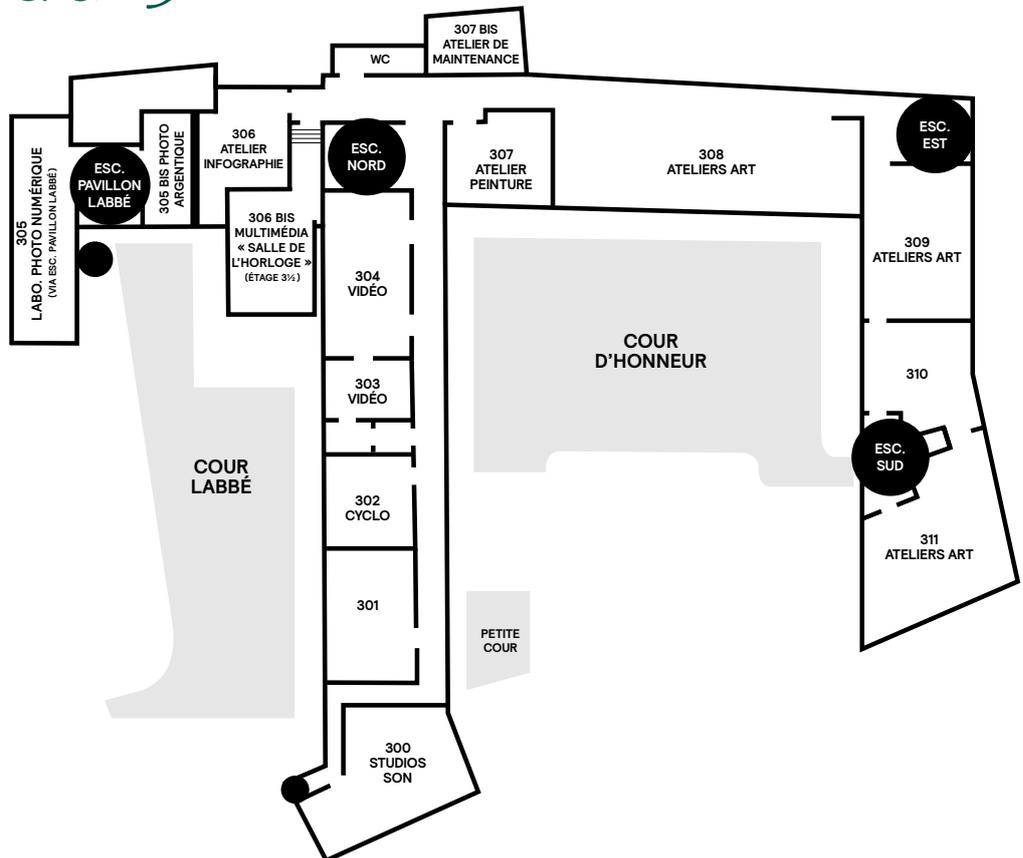
niveau 1

niveau 2

niveau 3

Personnel administratif, pédagogique et technique

● **direction de l'institut**
Jérôme Delormas

● **direction administrative**
directeur administratif
et financier
Alain Gonzalez
alain.gonzalez@isdat.fr

secrétariat de direction
Pilar Vargas
05 31 47 12 12
pilar.vargas@isdat.fr

gestion administrative
Laureen Crespi
05 31 47 12 14
laureen.crespi@isdat.fr

comptabilité et gestion
financière
Selena Gil
(droits d'inscription,
participation aux
voyages, crédits
d'impression
et cartes photocopies,
frais de diplômes,
remboursement divers...)
05 31 47 12 13
selena.gil@isdat.fr

Jean-Philippe Piras
05 31 47 12 15
jphilippe.piras@isdat.fr

ressources humaines
Laurence Gonzalez
(référénte handicap pour
les ressources humaines)
05 31 47 12 38
laurence.gonzalez@isdat.fr

apprentissage, ressources
humaines
Charlène Dauga

● **direction des études**
directeur des études
David Mozziconacci
david.mozziconacci@isdat.fr

secrétariat pédagogique
Fabrice Matéo
05 31 47 11 94
fabrice.mateo@isdat.fr

Bettina Mellet
05 31 47 11 95
bettina.mellet@isdat.fr

● **développement**
responsable
Clémence Fraysse
06 80 03 43 10
clemence.fraysse@isdat.fr

apprentissage, insertion
professionnelle
Solveig Palazzo

échanges internationaux
Béatrix Villeneuve
(référénte transition
écologie)
05 34 25 60 18
beatrix.villeneuve@isdat.fr

VAE et formation
professionnelle continue
Naïg Ménesguen
(référénte Égalité
et Handicap)
05 34 30 93 82
naig.menesguen@isdat.fr

● **communication**
05 31 47 12 51
communication@isdat.fr

responsable
Estelle Desreux
estelle.desreux@isdat.fr

chargée de communication
Charlotte Pinel
charlotte.pinel@isdat.fr

assistante communication
Elsa Ducros

apprentissage, création
de contenus digitaux
Yvan Mariel

● **programmation**
Émilie Delfaut
05 61 12 32 88
emilie.delfaut@isdat.fr

● **bibliothèque fonds**
moderne et audiovisuel
responsable
Isabelle Ferrer
05 31 47 12 36
isabelle.ferrer@isdat.fr

Amélie Aribaud, Régine Bru

● **fonds patrimoniaux**
et éditions
responsable
Anne Jourdain
05 31 47 12 32
anne.jourdain@isdat.fr

● **magasin de prêt**
et support informatique
responsable
Xavier Saint Criaq
05 31 47 11 91
support@isdat.fr

Marion Batelier
(achats, conseils
techniques peinture)
05 31 47 11 92

Émeline Peccoux
(référénte Égalité,
support informatique,
conseils techniques
informatique et
multimédia)
05 31 47 11 91

Bernard Barrat
(magasin de prêt,
conseils technique
peinture, don de
peinture)

Emmanuel Pillot
(magasin de prêt,
conseils techniques
peinture, don de
peinture, superviseur
de la régie des
espaces communs
d'accrochages)
05 31 47 11 93
magasin@isdat.fr

apprentissage, informatique
Flavien Prat

équipe d'entretien
responsable
Christophe Tarissan

Rani Bentaiba, Christophe
Gibert, Juan Antonio
Molina-Rojas, David Tytgat

accueil, surveillance
et gestion des salles
Benoît Benhamou
Brice Ferreira
05 31 47 12 11

logistique
Patrick Delfaut

concierge
François Rojas

● **professeur-es**

Samuel Aden
design

Alexandra Aïn
histoire du design
graphique

Hervé Ambal
dessin technique

Sandra Aubry
dessin, volume,
matériaux

Lionel Bataille
maquette

Simon Bergala
peinture et dessin

Gaëlle Boucand
vidéo et médias

Nathalie Bruyère
design

Jean-Pierre Castex
volume, installation

Laurence Cathala
dessin, peinture

François Chastanet
design graphique,
typographie

Valérie du Chéné
peinture, dessin, son

Étienne Cliquet
pratiques artistiques
multimédia

David Coste
édition et images,
co-responsable
de l'atelier édition

Michel Cure
peinture, couleur

Sébastien Dégeilh
design graphique

Natacha Détré
méthodologie
de l'écriture

Olivier Dollinger
vidéo, performance

Jérôme Dupeyrat
histoire de l'art

Jean-Marc Evezard
infographie 3D

Éléonore False
photographie, image

Philippe Fauré
culture générale,
pérégrinations
paléolithiques

Sophie Fradier
histoire de l'architecture
et de l'urbanisme

Michel Gary
volume, design

Martine Gélis
peinture, dessin
(cours publics adultes)

Laetitia Giorgino
histoire et théorie
du design

Françoise Gorla
photographie

Philippe Grégoire
architecture, design

Sarah Holveck
volume, installation

Olivier Huz
webdesign, design
graphique

Quentin Jouret
dessin, édition
(cours publics adultes)

Raphaël Larre
dessin, performance
(cours publics adultes)

Agathe Lartigue et Julie
Moret, Camille Tsvetoukhine
écritures, pratiques
plastiques

Romain Paul Lefèvre
design graphique

Felip Martí-Jufresa
philosophie, espagnol

Stefania Meazza
histoire de l'art

Bianca Millon Devigne
design graphique

Hanika Perez
design

Danielle Petit-Armand
webdesign, multimédia

Émilie Pitoiset
volume, installations,
performances

Serge Provost
performance

Ana Samardžija Scrivener
philosophie

Adam Scrivener
anglais, pratiques
artistiques

Elené Shatberashvili
peinture, dessin

Hervé Sénant
histoire de l'art
contemporain

Thomas Sipp
vidéo et médias

Coline Sunier
design graphique

Martine Truong Tan Trung
danse

**NB : tous disposent d'une
adresse formulée comme
suit :**
prenom.nom@isdatt.fr
ou prenomcompose.
nomcompose@isdatt.fr

● **assistant-es
d'enseignement
et responsables
d'ateliers**

Jean-Pierre Bourorga
vidéo

Pierre-Louis Dufour
volume (métal)

Pablo Guidali
photographie
(laboratoire argentin)

Samuel Latour
volume (bois)

Lény Lecointre
vidéo

Dominique Le Ray
atelier Machina

Rémy Lidereau
photographie
(laboratoire numérique)

Arnaud Loridan
maquette

Anthea Lubat
dessin, peinture
(cours publics enfants
et adolescent-es)

Stephen Marsden
volume, moulage,
sculpture

Thierry Odriozola
infographie

Christine Sibran
photographie
(studio prise de vue)

Claude Tisseyre
son

Valérie Vernet
sérigraphie,
co-responsable de
l'atelier édition

Secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h15, sur rendez-vous (demande de rdv par e-mail), le secrétariat pédagogique fournit aux étudiant·es les renseignements et documents administratifs concernant la vie de l'étudiant·e : certificats de scolarité, attestations provisoires de diplômes, cartes d'étudiant·e, conventions de stage rémunéré ou non rémunéré, concours, équivalences, dérogations, inscriptions ou réinscriptions.

Il propose des offres de stages et d'emploi en consultation libre.

Les absences doivent lui être obligatoirement signalées le jour même par e-mail aux adresses suivantes : fabrice.mateo@isdat.fr et bettina.mellet@isdat.fr et, en cas de maladie, justifiées par certificat médical (exigé sous 48 heures).

Hormis son rôle administratif, ce bureau est à l'écoute des étudiant·es pour tout autre problème particulier ou personnel.

Secrétariat pédagogique

Fabrice Matéo

05 31 47 11 94

fabrice.mateo@isdat.fr

Bettina Mellet

05 31 47 11 95

bettina.mellet@isdat.fr

Assistance sociale

L'assistante sociale du Crous répond aux étudiant·es sur toute question concernant leurs difficultés matérielles ou relationnelles.

Contact

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

Service Social

58 rue du Taur – 31070 Toulouse cedex 7

responsable :

Michelle Mérianne

05 61 12 54 52

ou assist.social@crous-toulouse.fr

(préciser Nom, Prénom, établissement, cursus de formation et n° de téléphone)

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 16h30 (sur rendez-vous).

Séances d'écoute

Des séances d'écoute avec une psychologue clinicienne sont ouvertes à l'ensemble des étudiant·es de l'isdaT.

Elles se déroulent à l'isdaT – site Daurade, le jeudi de 9h à 13h sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous : lais.rullier@isdat.fr

Bibliothèque

La bibliothèque est un lieu pédagogique. Un espace de dialogue entre les étudiant·es, les enseignant·es et le personnel qui accompagne leurs recherches.

La recherche

Le catalogue de la bibliothèque est en réseau avec les catalogues de toutes les autres bibliothèques d'art de la ville (Médiathèque des Abattoirs et documentation des musées de Toulouse).

Une passerelle permet également d'accéder aux catalogues du Conservatoire, du Museum et des bibliothèques de lecture publique.

Deux bases de données complémentaires répertorient les mémoires de diplômés depuis 1986 et le fonds d'œuvres de l'institut (1538 pièces de 1750 à nos jours).

4 accès Internet haut débit permettent d'élargir la recherche.

Les fonds

Le fonds moderne est constitué d'environ 15 000 ouvrages imprimés : des monographies, des catalogues d'exposition, des ouvrages théoriques ainsi que des usuels et des encyclopédies, classés par artistes et par domaines.

Y sont conservés 317 titres de périodiques, 36 abonnements à des revues françaises et étrangères permettant de suivre l'actualité dans le monde des arts, de l'architecture et du design sont présentés dans l'entrée de la bibliothèque. Celle-ci constitue un espace de documentation sur l'actualité artistique et culturelle, ainsi que sur celle des écoles ; s'y trouvent également les annonces de concours, prix, résidences, appels à projet, stages et formations.

Le fonds audiovisuel présente 1 350 documents essentiellement sur support DVD : des fictions, des films et vidéos d'artistes, des documentaires. Les conférences et autres productions de l'isdaT sont accessibles sur DVD et à partir d'un serveur.

Le fonds ancien conserve près de 3 000 ouvrages spécialisés en architecture, sculpture et peinture, en arts décoratifs, sur les expéditions scientifiques, les méthodes de construction et matériaux et une soixantaine de titres de revues qui ont servi aux études d'art de la fin du XVIe au milieu du XXe siècle. La base est consultable en ligne sur la page Fonds patrimoniaux du site de l'isdaT.

Les archives de l'École, depuis sa création comme Académie Royale en 1750, notamment près d'un millier de dossiers de professeur·es et d'étudiant·es, sont également consultables sur place, les listes sont consultables en ligne sur la page Fonds patrimoniaux du site de l'isdaT. La base d'archives anciennes est en ligne sur le Catalogue des manuscrits de la BNF.

Le fonds ancien est accessible sur rendez-vous au 05 31 47 12 32.

Par ailleurs, l'isdaT conserve 1400 œuvres, du XVIIIe au XXIe siècle, essentiellement des tableaux, quelques sculptures, médailles et œuvres graphiques issues des acquisitions par concours organisés par l'École des beaux-arts, par la Ville de Toulouse ou par les beaux-arts de Paris. La liste des artistes est en ligne sur la page Fonds patrimoniaux du site de l'isdaT. La base est consultable au fonds ancien de la bibliothèque, sur rendez-vous auprès d'Anne Jourdain, anne.jourdain@isdat.fr.

Ouverture au public et modalités de prêt

Toute personne faisant des recherches dans les domaines artistiques peut accéder librement à la bibliothèque.

Le prêt est réservé aux étudiant·es, enseignant·es et élèves des cours publics de l'établissement après inscription.

Il est consenti pour une durée maximum de quinze jours.

Un service de photocopie par carte est assuré. L'ensemble de l'établissement est équipé d'un accès internet Wi-Fi.

Horaires d'ouverture

Le lundi : 12h-18h

Du mardi au jeudi : 10h-18h

Le vendredi : 12h-17h

Renseignements : 05 31 47 12 30

Ateliers techniques

L'atelier est un lieu d'apprentissage technique du médium, un lieu d'expérimentation et de réflexion sur les problématiques que le médium soulève. De ce fait, il occupe une position centrale au sein de l'isdaT, il n'est pas lié à une option particulière, mais est fréquenté par des étudiant·es issus d'années et d'options différentes.

Sa mise en valeur vise à renforcer l'enseignement des médiums pendant le 1er cycle (semestres 1 à 6). Cette transformation passe par un degré poussé d'expérimentation et de conceptualisation du médium. L'enjeu est d'atteindre au semestre 5 un degré de connaissance de plusieurs d'entre eux tel que chaque étudiant·e puisse non seulement les expérimenter en toute autonomie, mais aussi mettre en œuvre et analyser de manière pertinente leur mode d'utilisation dans des projets.

Le choix des enseignements assurés dans les ateliers s'effectue en liaison étroite avec les projets et en concertation avec les professeur·es. Les ateliers techniques sont dirigés par des assistant·es d'enseignement et des professeur·es. Des étudiant·es rémunéré·es par l'isdaT, les moniteurs et monitrices, travaillent aux côtés des chef·fes d'ateliers.

Il est impératif qu'une formation aux règles de sécurité et à un fonctionnement débouchant sur une autonomie d'utilisation des différents outils soit effectuée pour l'accès à ces lieux.

Tous les ateliers techniques de l'institut proposent au début de chaque année scolaire, au mois d'octobre, une mise à niveau des outils et méthodologies spécifiques de chaque atelier à destination des étudiant·es nouvellement arrivé·es dans l'établissement, entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus. Venez vous présenter aux responsables d'ateliers dès la rentrée.

Matériauthèque

Sandra Aubry, professeure référente matériauthèque

L'atelier a pour objectif d'initier les étudiant·es à une curiosité et une méthodologie de recherche afin qu'il·elles s'approprient les connaissances sur les matériaux et les mettent au service du projet.

La matériauthèque doit permettre :

- une initiation aux familles de matériaux minéraux, métalliques, organiques et composites ;
- de découvrir leur origine, leur mise en œuvre et leur processus de transformation ;
- d'aider à leur choix : technique, écologie, usage, pérennité, sens ;
- de mettre les matériaux au service des projets en cours par une interrelation adaptée ;
- de poursuivre la création d'un fonds d'échantillons, de documentation et de vidéos ;
- d'assurer une veille sur l'émergence de matériaux nouveaux (base de données <http://www.materio.com>) ;
- de servir de fonds de référence pour la réalisation d'exposés par les étudiant·es ;
- d'être un support pour les cours sur les matériaux spécifiques dans la construction d'espaces : bois, pierre, céramique, béton, plâtre.

Ateliers volume

**Sandra Aubry, Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex,
Michel Gary, Serge Provost, Samuel Aden, Sarah Holveck,
professeur-es
Pierre-Louis Dufour, Samuel Latour, Dominique Le Ray,
Arnaud Loridan, Stephen Marsden, assistants
d'enseignement**

Les ateliers volume sont des lieux d'expérience, de conception et de réalisation des projets des étudiant·es. Ceux-ci s'élaborent dans un partage des savoirs et des ressources entre les enseignant·es responsables des lieux et les étudiant·es qui y sont inscrit·es pour leurs projets. Bien que dans leur fonctionnement ils répondent à des exigences professionnelles, tout le champ des techniques n'y est pas possible (comme le bronze ou le verre).

Pour pallier cela, une sous-traitance peut être envisagée soit par déplacement vers les entreprises compétentes, par l'organisation d'ateliers mobiles au sein même de l'isdaT ou de partenariats avec des centres d'art ou écoles d'art.

Il existe cinq ateliers volume :

- Modelage et moulage ;
- Bois ;
- Métal ;
- Maquette ;
- Machina.

Atelier de modelage et moulage

Stephen Marsden, assistant d'enseignement

L'atelier s'organise autour de matériaux tels que les terres, les cires, les élastomères et le plâtre pour le modelage qui, tout en pouvant rester en l'état (pièce unique), pourront être déclinées par les techniques des moulages (plâtre, élastomères, alginates) à creux perdus ou à pièces en fonction des projets. Des tirages en résine polyester ou acrylique peuvent être envisagés après accord du groupe de professeur·es responsables du programme et du projet et l'assistant d'enseignement responsable des lieux.

Atelier bois

Samuel Latour, assistant d'enseignement

L'atelier bois propose aux étudiant·es les techniques et les matériaux traditionnels de menuiserie : le travail des bois massifs d'essences diverses, du placage, ou des dérivés de bois comme le contreplaqué, les agglomérés, les lattés, le médium... On y aborde également les techniques et gestes liés à la sculpture en taille directe, au travail des assemblages, au cintrage, au tournage sur bois, ou encore au tissage de l'osier...

C'est un atelier d'expérimentation et de fabrication des projets où l'on peut s'appuyer sur des jeux d'outils manuels, électro-portatifs et des machines stationnaires.

Atelier métal

Pierre-Louis Dufour, assistant d'enseignement

L'atelier s'articule autour des matières métalliques, acier, zinc, dans les techniques de mécano-soudures, découpage, façonnage, assemblage par soudure, boulonnage ou rivetage. Ces technologies sont mises au service de constructions et d'expérimentations et permettent la réalisation de prototypes.

Atelier maquette

Lionel Bataille, professeur

Arnaud Loridan, assistant d'enseignement

L'atelier maquette est un lieu d'étude, de conception, de vérification, de réalisation et de communication. Ouvert à l'ensemble des étudiant·es quelles que soient leurs orientations, il permet la réalisation de volumes, de maquettes et de prototypes à partir de multiples matériaux : plastiques, bois, résines... L'équipement en outillage comprend une thermoformeuse / plieuse pour matières plastiques, des outils de perçage, de ponçage et de découpe, de nombreux outils à main et des instruments de mesure. Un apprentissage des logiciels AutoCad et Rhino3D est dispensé en début d'année pour que les étudiant·es accèdent en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec l'INSA Toulouse. L'étudiant·e peut ainsi, à partir de croquis et dessins d'étude, réaliser et fabriquer maquettes et prototypes, étudier seul·e ou avec l'équipe enseignante la faisabilité, le coût, les étapes et le calendrier de fabrication, et trouver la nature de l'accompagnement artistique et technique dont il·elle a besoin.

Atelier Machina

Dominique Le Ray, assistant d'enseignement

L'atelier Machina est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électromécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry PI, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). La production d'objets numériques étant spécifique à des moyens et des apprentissages techniques spécifiques, plusieurs partenariats ont été constitués permettant également l'accès au FabLab artelect ou à la Compagnie du code.

Ces partenariats permettent :

- l'introduction aux outils « Fablab » : découpe laser, imprimante 3D...,
- Open source hardware et microcontrôleurs pour le prototypage rapide,
- Communication avec l'environnement (processing, computer vision e.g. Kinect, protocoles e.g. MIDI...),
- Encadrement de projets et travail « libre » au Fablab,
- Initiation au code à la Compagnie du code.

Ces partenariats permettent à la demande de pouvoir acquérir les premières bases d'introduction aux outils du Fablab et d'être capable d'utiliser toutes les machines de fabrication numérique ainsi que les postes électroniques de soudure et de tirage de PCB, d'aborder l'Open source hardware et les microcontrôleurs.

L'atelier Machina est situé au rez-de-chaussée du Pavillon Labbé. Les étudiant·es peuvent venir librement dans l'atelier afin de développer leurs projets.

Atelier édition

**David Coste, professeur co-coordonnateur de l'atelier
Valérie Vernet, assistante d'enseignement
co-coordonnatrice de l'atelier**

Les ateliers édition regroupent les pratiques de gravure, de sérigraphie et de micro-édition, ils travaillent en étroite collaboration et sont transversaux aux options art, design et design graphique. L'infographie et l'impression numérique grand format y sont intégrées et permettent d'élargir son potentiel graphique. Les spécificités de chaque médium y sont développées et le mixage des techniques envisagé. Les rapports aussi bien à la technique qu'aux moyens et modes de reproduction ainsi qu'à leur mise en forme sont pris en compte (publication, micro-édition, série, multiple). Ces ateliers ouvrent à un travail aussi bien autour du multiple qu'autour des types de reproduction spécifiques à la gravure et la sérigraphie dans une position contemporaine.

Les ateliers sont des lieux d'expérimentation, de pratique, de réflexion, d'élaboration et de production : traitement d'une image, d'un texte, d'un espace, d'une forme, et faire image, texte, espace, forme. À noter qu'ils ne peuvent, par conséquent, être assimilés à des imprimeries intégrées de type prestation de services. Ils ont pour rôle la mise en œuvre de projets pédagogiques (cours spécifiques et suivi de cours) et de projets propres à l'étudiant·e.

Édition et images : estampage, gravure, impression numérique

David Coste, professeur

L'atelier est un lieu d'exploration. Il offre aux étudiant·es les outils leur permettant de découvrir et d'expérimenter. Les pratiques numériques et manuelles autour de l'édition et de son histoire abordent différentes problématiques interrogeant l'édition dans son rapport aux médias historiques et contemporains : appropriations, détournement, matérialité, animation...

À partir du dessin et des outils de formes numériques (numérisation, vectorisation, animation, installation, son), les principaux outils d'édition seront explorés. Seront enseignés aux étudiant·es les systèmes d'analyse des images (dessinées, photographiques, cinématographiques et sonores) par le dessin pour qu'il·elles puissent les réinvestir dans une écriture personnelle éditée.

Tous les différents procédés de la gravure sont abordés, des plus traditionnels (xylographie, taille d'épargne, taille douce, monotype) ainsi que les pratiques annexes (photogravure, gaufrage, collagraphie, infographie).

Sérigraphie

Valérie Vernet, assistante d'enseignement

La sérigraphie est un procédé d'impression directe qui exploite le principe du pochoir.

L'atelier a pour objectif d'initier les étudiant·es au travail de la couleur « à la teinte » comme en peinture, opacité, transparence et mélange des couleurs par addition et superposition, à l'élaboration des films manuels et numériques et à la possibilité d'imprimer sur toutes sortes de supports.

Ce type d'impression pose la question du rapport à l'image, au texte, à la forme, au support. Une réflexion sur sa relation à l'espace et sa mise en situation est également prise en compte via les questions de diffusion (multiples, séries et variations) : publications (livre, affiche, tract...), installations (différents supports, formats, assemblages...) et performances. Des questionnements sur le choix de l'utilisation de ce procédé d'impression et sur la relation à une démarche liée à la reproduction et / ou au sériel, ainsi que sa position propre, son implication, voire son engagement, sont aussi envisagés.

Micro-édition

Christine Sibran et Valérie Vernet, assistantes d'enseignement

Laboratoire d'imprimés indépendants, cet atelier bimensuel s'adresse aux étudiant·es des 2 cycles toutes options confondues.

Il permet d'aborder les différentes formes de publications, d'observer les principes de fabrication par la manipulation, de maîtriser les outils mis à la disposition des étudiant·es et d'élaborer des éditions collectives et individuelles. C'est surtout un lieu d'échange et de partage d'idées, de savoir-faire. Ainsi, il offre la possibilité aux étudiant·es de maîtriser tous les paramètres d'une édition : discussions, mise en œuvre ; relations dessin/texte/photo, rythme, format, initiation aux outils d'impression et de façonnage, fabrication d'une maquette, édition d'affiches, multiples (...).

Il présente ses productions à l'école et à des salons de microéditions (Salon Mise en pli en 2018, Nuit européenne des musées aux Abattoirs en 2019).

Ateliers numériques

Plusieurs ateliers enseignent l'apprentissage des outils numériques.

Atelier dessin et formes numériques — 106

David Coste, Bianca Millon Devigne, professeur·e, Thierry Odriozola, assistant d'enseignement

L'atelier Dessin et formes numériques propose à l'étudiant·e d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et artistiques liés aux cultures numériques. Pour cela, seront abordées différentes problématiques interrogeant le dessin dans son rapport aux médias historiques et contemporains : appropriations, détournements, matérialité, animation... Les projets se succèdent et permettent aux étudiant·es d'aborder les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et forme numérique (numérisation, vectorisation, animation, installation, son).

Atelier design graphique — 306

François Chastanet, Sébastien Dégeilh, Olivier Huz, Romain Paul Lefèvre, Coline Sunier, professeur·es

Équipé des logiciels de mise en pages, retouche d'image, dessin vectoriel et de dessin de caractères et des outils d'impression numérique et de façonnage, cet atelier est un lieu de cours et de production dédié à la conception graphique.

Atelier 3D & dessin assisté par ordinateur — 208

Jean-Marc Evezard, professeur

L'initiation de l'infographie 3D dans le cadre du travail de volume permettra à l'étudiant·e de comprendre et de saisir tous les enjeux de la conception et de la représentation à l'aide des outils de l'image de synthèse. De ces éléments se dégageront un langage, des outils et des codes que les étudiant·es devront maîtriser et s'approprier afin de créer leur propre univers de représentation qui s'accordera avec leur projet et surtout les idées qui les portent.

Atelier vidéo

Gaëlle Boucand, Olivier Dollinger, Thomas Sipp, professeur·es

Jean-Pierre Bourorga, Lény Lecointre, assistants d'enseignement

L'atelier vidéo est structuré autour de trois champs de recherche :

Images / imaginaires

Les éléments constitutifs d'une production filmique, à savoir l'image, le son et le temps sont à la fois le support et l'objet d'une interrogation liée à l'imaginaire, c'est-à-dire à la faculté de se représenter un monde par la pensée. Toutes les sources, images dessinées, peintes, enregistrées, photographiées, gravées, samplées, modélisées, musicalisées sont à compiler, découper, organiser, structurer, hiérarchiser, équilibrer.

Images du réel

Les démarches documentaires sont des démarches singulières, elles s'ouvrent à toutes les mises en scène et perspectives du réel, à tous les souffles imaginaires. Elles lancent des passerelles vers toutes les formes artistiques, l'expérimentation et l'essai. Elles s'inscrivent dans le politique, l'humain, l'expérience sensible et esthétique.

Projection(s)

La monstration, la diffusion, l'existence dans sa matérialisation, dans son rapport à l'espace et au public, tel est le champ du possible des expériences sensibles, des échanges et des rencontres. En questionnant déplacements et cadrages de la position du spectateur ou de la spectatrice, en spatialisant les propositions, en faisant résonner dans un parcours physique et temporel des installations, des constructions pour les films vidéoprojetés.

Atelier son

Claude Tisseyre, assistant d'enseignement, en relation avec Valérie du Chéné et Felip Martí-Jufresa, professeur·es

L'isdaT assure une initiation à l'écoute, à l'utilisation des techniques d'enregistrement et au traitement du son ainsi que l'accompagnement des projets dans le cadre d'une recherche. Ouvert à l'ensemble des étudiant·es. Exploration de situations d'écoute par la mise en œuvre d'un protocole de prise de son en studio et en extérieur. Mise en place d'un vocabulaire commun (critères de description) à partir des perceptions. Exploration des différentes attitudes de prise de son et de diffusion, de la fabrication du matériau sonore par l'écriture, le montage, le mixage, le traitement et la spatialisation.

Ateliers de photographie

Éléonore False, Françoise Gorja, professeures

Les ateliers de photographie regroupent trois espaces complémentaires :

Studio de prise de vue

Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant·e d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Familiarisation avec le médium par le biais de plateaux techniques. Utilisation de différents boîtiers argentique/numérique, petit, moyen et grand format. Travail avec différentes sources de lumière (flash, lumière continue, lumière naturelle). C'est à travers ces différentes expérimentations que l'étudiant·e pourra aller vers une maîtrise de la prise de vues et de ses spécificités historique et technique. Ces cours visent à apporter à l'étudiant·e les outils, les gestes qui lui permettront d'aller vers plus d'autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques. Il s'agit d'accompagner les étudiant·es dans leur projet de prise de vue quel qu'il soit : projet artistique ou simple archivage.

Laboratoire de photographie argentique

Pablo Guidali, assistant d'enseignement

Il constitue une base pédagogique fondamentale pour l'appréhension de l'image photographique dans sa relation au temps et à la lumière. Il se veut un prolongement à la prise de vue en studio comme en extérieur, un lieu de finalisation des images et de préparation à une exploitation des documents argentiques par le numérique. On y aborde les éléments suivants : principe physico-chimique conduisant à la formation de l'image argentique, constitution des surfaces sensibles et information sur les différents supports argentiques, développement des films noir et blanc, tirage sur papier noir et blanc.

Laboratoire de photographie numérique — 305

Rémy Lidereau, assistant d'enseignement

Espace d'exploration, de réflexion, de recherche et d'échange, ce laboratoire est un lieu d'immersion dans l'image photographique et permet la révélation de l'image « juste ». Il est ouvert à l'ensemble des étudiant·es des options art, design et design graphique à partir de l'année 2, qui souhaitent travailler l'image numérique. Créations et idées sont les guides d'un enseignement technique assuré en lien avec les projets de cours des professeur·es.

Les étudiant·es affirment leurs choix et points de vue à travers l'apprentissage de l'outil numérique. Il·elles sont formé·es à toutes les étapes de la chaîne numérique : choix du matériel photographique et de la technique, numérisation de documents et de transparents, sélection et classification d'images (Bridge), retouches et colorimétrie (Camera Raw, Photoshop), préparation d'image pour tirages grands formats et choix des surfaces d'impressions, mise en espace / accrochage.

Atelier peinture

Simon Bergala, professeur

L'atelier peinture est ouvert à l'ensemble des étudiant·es. Il est un espace d'initiation aux différentes techniques de la peinture et il met à disposition du matériel de base nécessaire à sa pratique : châssis, papier, pigments, craies, gesso, liants acryliques et à l'huile.

L'isdaT favorise l'accès du matériel afin de permettre à tous et toutes de disposer des meilleures conditions d'apprentissage. C'est un lieu où l'étudiant·e apprend à développer, tester et expérimenter des produits afin de parfaire sa technique. Il offre à l'étudiant·e la possibilité d'appréhender des techniques classiques et contemporaines de la peinture.

Des ateliers d'initiations sont menés par des enseignant·es durant le 1er cycle. L'atelier peinture est également un lieu d'échanges et de suivi des projets d'étudiant·es.

Atelier web et langages de programmation

Étienne Cliquet, Danielle Petit-Armand, professeur·es

L'atelier web accompagne les projets artistiques en relation avec Internet ou qui en utilise le potentiel (esthétique, social, narratif, politique). L'approche plastique passe par une appréhension des constituantes de ce médium (pages, sites, flux, code, interactivité, etc.), ainsi que par l'utilisation d'autres médiums, de l'image à l'objet, au sein desquels l'implication d'Internet et des technologies est posée.

Les postes sont dotés d'outils logiciels plus spécifiquement orientés pour la création de sites web et d'œuvres interactives (Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator), mais aussi de logiciels libres de création multimédia comme Processing et Mobile Processing (applications pour téléphones portables). L'installation de logiciels est effectuée uniquement par les enseignant·es, administrateurs et administratrices des machines, mais peut être demandée par les étudiant·es.

Magasin de prêt

Horaires d'ouverture

8h-17h semaines paires, 8h-20h semaines impaires, hors week-end, jours fériés et vacances scolaires.

Prêt

Le prêt est personnel : le matériel est prêté sur présentation obligatoire d'une carte d'étudiant-e valide.

1345 articles constituent la base de prêt et se décomposent en petit outillage, électro-portatif, panel de câblage, appareils photographiques, enregistreurs numériques, caméscopes, rétroprojecteurs, ordinateurs, vidéo-projecteurs, écrans TV...

En moyenne 300 prêts sont réalisés chaque jour.

Afin d'améliorer la longévité de certains matériels, les appareils suivants ne seront prêtés que pendant les heures d'ouverture du magasin de prêt :

- Les appareils photographiques D90, D610, D700 et D5300 (avec validation du responsable du studio prise de vue ou des professeur-es de photographie),
- Les caméscopes des cours vidéo réservés pour l'année 1,
- Les vidéoprojecteurs,
- Les ordinateurs.

Le reste du matériel est à la disposition des étudiant-es pour une journée ou une nuit et sur réservation. Pour un prêt de plus longue durée, demandez une fiche de prêt à faire valider par David Mozziconacci.

NB :

- Toute infraction à ce fonctionnement suspendra immédiatement le prêt ;
- Les consommables (gaffeur, double face, cartes mémoires SD ou CF ou SDHC, etc.) sont à la charge des étudiant-es.

Wikitech

<http://192.168.9.55/wikitech>

Le WikiTech est un site consultable sur les ordinateurs des salles et de la bibliothèque de l'isdaT, rassemblant des informations techniques et utiles pour accompagner les étudiant-es.

Il comprend, notamment :

- les agendas de l'école : évènements, ouverture des salles,
- le listing complet du matériel disponible au magasin ainsi que les règles d'emprunt et aide à l'utilisation de ces derniers,
- les règles d'accrochage dans les salles,
- des trucs et astuces informatiques pour une bonne utilisation des ordinateurs des salles,
- des informations concernant la sécurité dans l'école,
- la présentation des divers personnels techniques.

Wifi

Sur le site Daurade, le réseau wifi s'appelle R010-WIFI-ADSL et a pour mot de passe 20122012.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur est consultable sur le site de l'institut www.isdat.fr.

Charte égalité

Dans le règlement intérieur figurent la Charte pour l'égalité et contre les discriminations et le dispositif de signalement propres à l'isdaT ; nous vous invitons à prendre connaissance de ces documents et à vous en servir dès que nécessaire.

Naïg Menesguen et Émeline Peccoux, référentes égalité, sont à votre disposition pour répondre à vos questions, écouter vos suggestions sur le sujet : egalite@isdat.fr.

Assurance, CVEC et sécurité sociale

Assurance responsabilité civile

Une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » doit être souscrite par les étudiant·es majeur·es ou par les parents d'étudiant·es mineur·es auprès d'un organisme de leur choix.

CVEC

L'ensemble des étudiant·es en formation initiale doivent souscrire à la contribution vie étudiante et de campus, avant de pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur.

En contrepartie, il n'y a plus de cotisation de sécurité sociale étudiante à payer. Cette nouvelle contribution est destinée à l'accueil et à l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiant·es. Elle permet également de conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé.

Son montant, pour l'année 2022-2023, est de 95 euros et vous devez le régler en ligne sur le site du Crous : cliquez sur « Mes services étudiants » puis sur « CVEC ». Le CROUS vous délivrera ensuite une attestation d'acquiescement ou d'exonération si vous êtes boursier·e, qui devra être fournie au moment de votre inscription à l'isdaT.

Cas d'exonération de CVEC :

- Les boursier·es sur critères sociaux, mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les réfugié·es, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et les demandeurs et demandeuses d'asile (sur justificatifs) mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les étudiant·es accueilli·es en France dans le cadre d'un partenariat institutionnel (Erasmus, convention bilatérale).

Sécurité sociale étudiante

La sécurité sociale étudiante a été réformée en 2018. Ainsi, il n'y a plus de cotisation sécurité sociale à payer.

Les étudiant·es sont désormais responsables de leur adhésion à la sécurité sociale, laquelle ne passe plus par les établissements d'enseignement supérieur. Cette année, la sécurité sociale étudiante spécifique disparaît et sera gérée par les caisses primaires d'assurances maladie (CPAM), comme le régime général.

● étudiant·es français·es qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur

Il n'y a aucune démarche à effectuer pour la sécurité sociale. La prise en charge des frais de santé est assurée par la caisse qui s'en occupait jusqu'alors, généralement celle des parents, localisée sur le lieu de résidence des parents même si l'étudiant·e déménage à Toulouse. Il peut s'agir également de la propre caisse de l'étudiant·e, par exemple en cas de contrat de travail sur l'année précédente.

● étudiant·es étranger·es qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur en France

L'étudiant·e doit s'enregistrer à la sécurité sociale générale sur www.etudiant-etranger.ameli.fr. Il-elle sera ensuite couvert·e par la CPAM de Toulouse (Caisse Primaire d'Assurance Maladie). Attention, cette inscription ne pourra être faite qu'après paiement de la CVEC et inscription à l'isdaT.

Communauté isdaT — alumnis & assos étudiantes

Bureau des étudiant·es (BDE)

Le BDE a pour fonction d'apporter aux étudiant·es un cadre légal et des espaces de rencontre afin qu'il·elles puissent mener à bien et partager leurs projets.

D'autre part, il tente d'améliorer le cadre de vie des étudiant·es, et ce à travers divers investissements liés à l'organisation d'événements : achat de matériel à usage collectif et aide à la réalisation de projets divers, qu'ils soient personnels ou communs, organisation de l'exposition des diplômé·es, évènements festifs.

Chaque année, l'association organise des visites de l'isdaT pour les étudiant·es nouvellement arrivé·es.

Contact : bde@isdatt.fr

Groupe Facebook Alumnisdatt

Un groupe Facebook dédié à la communauté Alumnisdatt a été créé. Il est destiné à l'ensemble des actuel·les et ancien·nes étudiant·es de l'isdaT. Il a pour vocation le partage d'offres (stage, emploi, concours...) et d'informations professionnelles susceptibles d'intéresser les membres de la communauté (création d'entreprise, journée d'information, évolution du secteur...).

www.facebook.com/groups/alumnisdatt

Récupérathèque — La Dent Creuse

Conçue dans une logique de responsabilisation et de créativité, la récupérathèque de La Dent Creuse a été construite et gérée entièrement par et pour les étudiant·es.

À partir du constat effectué par les étudiant·es de La Dent Creuse (besoin important et constant en matériaux versus problématiques de stockage, de finance, de disponibilité et d'écologie), il a été proposé de concevoir et construire un local de récupération, de revalorisation et redistribution de matières premières gratuites au sein de l'isdaT.

Cet espace sera relocalisé et accueillera donc des produits donnés par des fournisseurs ainsi que d'autres présents au sein de l'isdaT, non utilisés et dans l'attente d'être employés par les étudiant·es.

Contact : dentcreuse@isdatt.fr

Organisation des études

Les études d'art : textes règlementaires	21
Dispositifs d'enseignement	21
Les différents groupes d'enseignants_____	21
Ateliers d'initiation à la recherche artistique_____	22
Les espaces et outils techniques_____	22
Workshops & séminaires_____	22
Conférences_____	22
Expositions et évènements	23
Projets extérieurs	24
Stages, césure & échanges internationaux	25
Les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP	28

Les études d'art : textes réglementaires

Les études supérieures en école d'art sont régies par les textes suivants :

- Circulaire du 15 mars 2020 et ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
- Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d'enseignement de la création artistique ;
- Circulaire pédagogique du 29 mai 2015 précisant la mise en œuvre des textes d'organisations des études et en particulier l'arrêté du 16 juillet 2013, modifié par l'arrêté du 8 octobre 2014 ;
- Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
- Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes. Version consolidée au 14 août 2014 ;
- Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Consultables sur le site de l'institut www.isdat.fr

Dispositifs d'enseignement

Les différents groupes d'enseignants

Les professeur·es d'enseignement artistique initient les cours du 1er et 2nd cycle. Il·elles sont garant·es de la progressivité des enseignements et installent les méthodes de travail propices aux pratiques. Il·elles veillent à la bonne répartition des étudiant·es sur l'ensemble des ateliers et dans le temps, dans le respect des conditions de sécurité. Leur inscription dans les options leur permet de suivre la progression des étudiant·es et d'organiser avec elles et eux les différents temps d'expérimentation et de production compte tenu des échéances (workshops, fins de semestres, diplômes) et de l'organisation générale des ateliers.

Les assistant·es ou assistant·es spécialisé·es participent à la construction des programmes des semestres 1 à 6. Il·elles sont informé·es par les responsables d'option de toute variation des projets pouvant avoir une répercussion sur le fonctionnement des lieux techniques. Dans l'atelier, il·elles veillent aux bonnes conditions d'utilisation des machines et avertissent les responsables, directeur des études et responsable technique, des événements qui pourraient survenir (rupture des stocks de matériaux, problèmes de maintenance des machines et des outils, non-respect des règles de sécurité). En collaboration avec les professeur·es, il·elles instaurent les cultures d'atelier propres aux différentes pratiques et décident de l'organisation des temps d'apprentissage nécessaires à l'acquisition des techniques. Hors l'atelier, il·elles assurent le lien entre toutes les étapes de construction, de l'étude à la mise en espace des dispositifs.

Ateliers d'initiation à la recherche artistique

Ces ateliers ont pour mission de créer et d'optimiser les conditions de l'émergence du projet personnel de l'étudiant·e en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques.

Sous l'appellation ateliers d'initiation à la recherche, il faut entendre des entités pédagogiques dont la liste est évolutive et dont les fonctions peuvent être définies ainsi :

- établir avec les étudiant·es des contenus de recherche et un calendrier ;
- assurer un enseignement théorique et pratique au contenu préalablement identifié.

À ce titre, l'atelier peut également servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche, les enseignements théoriques et les pratiques artistiques. Ils permettent également les croisements méthodologiques et culturels des professeur·es et étudiant·es des trois options.

Ces ateliers ne se substituent ni aux cours, ni aux entretiens avec les étudiant·es mais résultent d'une démarche transversale qui les inscrit entre l'enseignement fondamental et les enseignements spécifiques. La liste de ces ateliers est nécessairement évolutive en fonction des mutations des pratiques artistiques et des programmes pédagogiques. Ainsi, les ateliers d'initiation à la recherche artistique peuvent être construits autour de problématiques et fonctionner sur le mode du questionnement. L'activité de ces ateliers peut se prolonger par des stages effectués auprès de diverses institutions et des partenariats avec des structures extérieures.

Les espaces et outils techniques

Les enseignements se déploient :

- dans les ateliers des étudiant·es, les ateliers techniques, le plateau-média et la bibliothèque, sous la forme d'entretiens individuels ou collectifs ;
- dans les deux amphithéâtres, lors des cours et conférences ;
- dans les salles de cours, dans le cadre de séances de travail et de séminaires ;
- dans les galeries de l'isdaT (palais des arts, galerie du quai...), pendant le temps des évaluations et des diplômes.

Les espaces de travail des étudiant·es sont répartis par année et par option.

Les équipements technologiques sont très importants en nombre et en qualité. Toutefois, la maîtrise des outils ne saurait être une finalité ; ceux-ci sont au service du projet de l'étudiant·e où la relation forme / contenu est sans cesse interrogée.

Workshops & séminaires

Les séminaires et workshops font partie intégrante des enseignements et font l'objet de l'attribution de crédits obligatoires ou optionnels selon les cas.

Séminaires et workshops peuvent être organisés selon les options et les années mais doivent savoir aussi être transversaux, entre options et entre départements.

Ils s'articulent ainsi autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, théoricien·nes, critiques, designers ou architectes sont régulièrement invité·es en ce sens. Séminaires et workshops peuvent aussi se construire comme un partenariat entre un enseignement donné à l'isdaT et une structure extérieure : écoles, universités, institutions publiques ou privées.

Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant·e, où il·elle se trouve confronté à une théorie, une pratique, un processus ou un contexte de travail spécifiques en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés.

Conférences

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média, principalement le mercredi à compter de 18h.

La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, écrivain·es, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs et créatrices. La parole de l'intervenant·e peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

Les conférences sont ouvertes à tous les étudiant·es et personnels de l'isdaT, ainsi qu'au public extérieur, dans la limite des places disponibles.

Expositions et événements

Les espaces d'exposition font partie intégrante de l'institut : le palais des arts (300 m²), la galerie du quai (90 m²), le plateau-média (110 m²), le couloir de la bibliothèque (30 m²) et Mur (9 m²), galerie d'essai des étudiant·es de l'isdaT.

Programmation d'expositions

Lieux de rencontre avec le public, la programmation d'expositions et d'événements a pour vocation d'établir une relation entre les étudiant·es et le monde extérieur, entre l'institut et la ville, entre milieu professionnel et émergence artistique. La participation au montage des expositions des artistes invité·es fait partie intégrante du programme pédagogique adressé aux étudiant·es.

La programmation d'expositions et événements est consultable sur www.isdat.fr

Accrochages de travaux d'étudiant·es

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiant·es, accompagnés·es par les enseignant·es, une active confrontation à leurs propres œuvres, ainsi qu'un questionnement en temps réel sur le phénomène de l'exposition, la communication, le public, et la formulation provisoire de positions (interrogations que les étudiant·es rencontreront à plus ou moins brève échéance dans leurs trajectoires artistiques). La taille de ces espaces, leurs configurations, offrent au sein de l'institut, des conditions de travail et d'expérimentation dont ne bénéficient la plupart du temps que les artistes confirmé·es.

Les accrochages d'étudiant·es se veulent résolument expérimentaux et peuvent être de toutes natures. Ils peuvent être l'occasion de collaborations ponctuelles avec des institutions ou des initiatives extérieures. Les mises en espace réalisées lors de workshops, les soirées performances ou les expositions des étudiant·es qui s'y organisent spontanément sont l'occasion de montrer au public les ressources créatives de l'institut. Pendant les Journées Portes Ouvertes, tous les espaces de l'institut, y compris ceux-ci, sont investis par les étudiant·es.

Mur

Mur constitue l'espace d'expérimentation des étudiant·es de l'institut. Galerie d'essai, il est destiné à accueillir des travaux et des recherches d'étudiant·es. Compte tenu de la configuration de Mur, situé en amont du palais des arts, les travaux présentés relèvent de l'édition, du multiple, de l'image ou de l'objet de collection. Sa programmation mensuelle est construite à partir d'un appel à projet auprès des étudiant·es. Le responsable de la programmation de Mur est Simon Bergala.

Plateau-média

Le plateau-média de l'isdaT est un espace commun de création et de diffusion, accueilli au sein de la bibliothèque patrimoniale (le fonds ancien). Conçu au XIXe siècle comme un lieu de représentation et de réception publiques, il était depuis quelques années réservé à la conservation et à la consultation des fonds patrimoniaux.

S'il garde sa fonction d'espace de cours et de bibliothèque ancienne, il devient un nouveau lieu de débat, de conférences, de projections, de performances et de concerts ouverts au public. Outil de diffusion de la création, le plateau-média est également un projet pédagogique : les étudiant·es de l'isdaT ont participé à sa conception et à son aménagement et sont en charge de la captation audio-visuelle et montage live des événements qui y sont programmés.

En lien avec le programme pédagogique des formations dispensées dans ses spécialités art, design, design graphique, musique et danse, ainsi qu'avec la complicité de ses partenaires, l'isdaT propose au sein du plateau-média une programmation variée à destination de tous les publics.

Projets extérieurs

L'institut initie des projets artistiques hors les murs dans des contextes urbains, sociaux et géographiques variés. Ses projets s'adaptent à ces contextes et aux partenariats initiés : expositions, éditions, performances, conférences, événements interdisciplinaires, projections...

En écho à la pédagogie de l'isdaT, des projets extérieurs ponctuels ont pour ambition de développer des opportunités de collaborations spécifiques afin d'offrir aux étudiant·es des expériences en prise directe avec différentes réalités des pratiques artistiques dans le champs de l'art, du design, ou du design graphique (biennales, galeries, centres d'arts, résidences, studios, éditeurs, critiques, festivals, tournages...).

Quelques exemples de partenaires associés récemment :

- Air de midi, réseau art contemporain en Occitanie
- Artilect FabLab, Toulouse
- BBB centre d'art, Toulouse
- Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, Toulouse
- Biennale internationale du design, Saint-Étienne
- Campus FM, Toulouse
- Centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- centre d'art nomade, Toulouse
- CRAC Occitanie, Sète
- Cité internationale des arts, Paris
- Cnap, Paris
- CND, Pantin
- Design Occitanie
- Documents d'Artistes Occitanie
- ÉBABX, Bordeaux
- ENSA, Toulouse
- ÉSAP, Pau-Tarbes
- ÉSBA MoCo, Montpellier
- ÉSBAN, Nîmes
- Frac Occitanie, Montpellier
- ICI-CCN Montpellier
- LAC, centre d'art de Sigean
- Institut National des Sciences Appliquées Toulouse (INSA)
- La Cave Poésie, Toulouse
- La Cuisine, centre d'art et de design, Nègrepelisse (82)
- La Maison forte, Monbalen
- La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
- LLA-CRÉATIS, laboratoire de lettres, langages et arts de l'Université Toulouse – Jean Jaurès
- LISST-CIEU, laboratoire interdisciplinaire « solidarités sociétés territoire » de l'Université Toulouse – Jean Jaurès, de l'école des hautes études sociales et du CNRS
- Le Printemps de septembre, Toulouse
- Les Abattoirs – Frac Occitanie, Toulouse
- Lieu-Commun, Toulouse
- Lycée Dorian, Paris
- Lycée Les Arènes, Toulouse
- MAGCP, centre d'art contemporain, Cajarc (46)
- MAMC+, Saint-Étienne
- Médiathèque José-Cabanis, Toulouse
- Ministère de la Justice – Centre Pénitentiaire de Toulouse Seysses
- Musée Calbet, centre d'art et musée des traditions populaires, Grisolles (82)
- Musée des Augustins, Toulouse
- Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- Quai des Savoirs, Toulouse
- RoseLab
- Sciences Po, Toulouse
- Théâtre Garonne, Toulouse
- Théâtre Sorano, Toulouse
- Traverse Vidéo, Toulouse
- Université Toulouse 1 Capitole, Espace Culturel, Toulouse.

Bourses et résidences

- Post_Production ;
- Horizons ;
- Le choix du Printemps ;
- Résidence médiathèque des Abattoirs ;
- Résidence aux Ateliers Tropisme, Montpellier ;
- Résidences à la Cité internationale des arts, Paris.

Politique éditoriale

L'isdaT développe une politique éditoriale propre à partir des différentes recherches portées en son sein.

Publications récentes :

- *Formes et couleurs : les arts décoratifs dans le fonds de livres anciens de l'isdaT*, Toulouse : isdaT éditions, 2022 ;
- *genre 2030 : isdaT 2020 – L.A.C. 2021, deux workshops, un display et quelques autres agissements collaboratifs*, Toulouse : isdaT éditions, 2022 ;
- *Picturediting #7*, 2019 ;
- *Depuis là, ailleurs*, atelier Genius loci, 2019 ;
- *Lettres de Toulouse, Expériences pédagogiques dans le dessin de lettres*, coédition B42 / isdaT, 2018 ;
- *Topique*, livret de l'exposition à l'Espace Croix-Baragnon, restituant le projet mené à l'institut supérieur des arts de Toulouse, dans le cadre de l'atelier de recherche « Pas de repos pour les braves », coédition Espace Croix-Baragnon / isdaT, 2017 ;
- *Ha-ha !, Cinq jours à Ermenonville*, atelier Genius loci, coédition Parc Rousseau et isdaT 2017 ;
- *Pour l'un dit... 2018 et autres années communes commençant un lundi*, programme de recherche LabBooks, édition isdaT, 2017 ;
- *Inventaire général sur la base d'une promesse*, restitution du workshop conduit par Mathias Schweizer avec les étudiant·es de l'institut supérieur des arts de Toulouse au musée Calbet, coédition isdaT / musée Calbet, 2017 ;
- *Ænd*, catalogue de l'exposition des diplômé·es 2016, édition isdaT, 2017.

Projets individuels

L'isdaT encourage les initiatives de ses étudiant·es et diplômé·es. En fonction des projets présentés, son soutien peut être de nature variée : accompagnement des projets artistiques, aide logistique, orientation vers des dispositifs de financements ou de mutualisation, orientation vers des partenaires professionnels locaux, régionaux ou nationaux...

Stages, césure & échanges internationaux

Ces programmes s'adressent aux étudiant·es de l'année 4 des trois options, la césure est également ouverte aux étudiant·es en année 3.

Les stages

Les stages font partie du cursus de l'isdaT. L'institut favorise les stages à l'étranger ou dans des structures professionnelles. Afin de financer les frais de voyage et de séjour en mobilité de stage Erasmus +, les étudiant·es peuvent obtenir une bourse issue de ce programme. Les stages en milieu professionnel permettent aux étudiant·es de confronter leurs acquisitions à la réalité du monde artistique : festivals, centres d'art, galeries, ateliers d'artistes, studio de designers graphiques, éditeurs, cabinet d'architectes, entreprises...

Par ailleurs, l'isdaT initie ou accompagne le développement de projets hors les murs d'étudiant·es dans différents contextes urbains, sociaux et professionnels (voir rubrique « projets extérieurs », p. 24).

La césure

En application du décret n°2018-372 du 18 mai 2018, l'isdaT permet à ses étudiant·es de bénéficier d'une période dite « de césure ». Cette période permet à l'étudiant·e de suspendre temporairement et volontairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil, en France ou à l'étranger.

La césure peut prendre 4 formes :

- Une formation dans un domaine différent de la formation d'inscription d'origine ;
- Une expérience en milieu professionnel ;
- Un engagement de service civique ;
- Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant·e-entrepreneur·e.

La césure s'étend sur une durée d'un an et coïncide toujours avec le début de l'année scolaire. Elle concerne les étudiant·es régulièrement inscrit·es à l'isdaT, en cours de cursus. Elle est accessible en second cycle, à l'issue de l'année 3 ou entre les années 4 et 5, sous réserve de l'obtention des 60 crédits annuels.

L'étudiant·e en fait la demande sous la forme d'une lettre de motivation adressée au directeur général entre le 15 et le 31 mars 2023. L'avis du directeur général se fait après consultation de l'équipe pédagogique, et notamment du directeur des études et des coordinateurs et coordinatrices. Il se prononce et motive par écrit l'acceptation ou le refus du projet de césure de l'étudiant·e dans un délai de 2 mois après réception de la demande. En cas d'avis favorable, un contrat de césure type est signé entre l'isdaT et l'étudiant·e, qui stipule les conditions d'organisation et de déroulement de cette période. L'étudiant·e admis·e en année de césure s'inscrit administrativement à l'école et s'acquiesce des droits d'inscription correspondants.

Échanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiant·es à y effectuer des séjours d'études durant l'année 2 ou 4. Les étudiant·es peuvent bénéficier des bourses d'étude dans le cadre du programme Erasmus + de l'Union Européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région Occitanie.

Sur certaines destinations internationales bénéficiant de conventions, l'isdaT accompagne financièrement une partie du coût du voyage.

Les candidatures devront être déposées avant le 17 mars 2023 au bureau du développement pour les 2 semestres de l'année 2023/2024.

Contact

Béatrix Villeneuve

05 34 25 60 18 – beatrice.villeneuve@isdat.fr

Aides à la mobilité

Dans le cadre des échanges européens, les étudiant·es peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus de plusieurs mois. Les étudiant·es ne peuvent recevoir que 2 bourses Erasmus au cours de leur cursus (une pour études et une pour stage).

L'OFAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse – attribue, à un·e seul·e étudiant·e de l'isdaT par semestre, une bourse pour un séjour d'études dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 15 décembre 2021 pour le semestre d'été 2021/2022 et avant le 15 juillet 2022 pour le semestre d'hiver 2022/2023.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accorde aux étudiant·es boursier·es des bourses pour une mobilité à destination du monde entier (aides à la mobilité internationale des étudiants – AMI) ; pour un séjour d'études dans une école et pour des stages. Elle accorde également des bourses pour des séjours dans les pays de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Catalogne ou Îles Baléares). Les critères d'attribution des bourses sont revus tous les ans.

La Région offre également, aux étudiant·es non boursier·es mais dont le Coefficient Familial du foyer fiscal qui les concerne est inférieur à 25 000 euros, une aide forfaitaire. Ces aides sont gérées et attribuées par la direction de l'établissement.

L'État, à travers le ministère de la Culture, offre aux étudiant·es de l'enseignement supérieur boursier·es sur critères sociaux des aides financières qui sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études, à contribuer à la réussite des étudiant·es et à soutenir la mobilité internationale des étudiant·es boursier·es.

Une aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant·e boursier·e sur critères sociaux qui effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de son cursus d'études. Cette aide contribue à la politique d'ouverture internationale menée par l'isdaT.

Modalités d'attribution

L'étudiant·e transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d'aide à la mobilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.

Le chef d'établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogique des projets individuels des étudiant·es et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établissement.

La durée du séjour aidé de l'étudiant·e à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant·e ne peut bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.

L'aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant·e, le coût de la vie du pays choisi. Le montant de l'aide à la mobilité est fixé par arrêté du Ministre de la Culture.

Liste des établissements partenaires à l'international

Allemagne

- Kunsthochschule Berlin, Weißensee, options art, design et design graphique ;
- Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design ;
- Kunsthochschule, Kassel, option art ;
- Hochschule Konstanz, University of Applied Sciences, option design graphique ;
- HGB Leipzig, options art et design graphique ;
- Fachhochschule, Potsdam ; design graphique / design ;
- Bauhaus-Universität, Weimar, options art, design graphique et design.

Belgique

- AP Hogeschool Antwerpen, Anvers, options art, design graphique et design ;
- Karel de Grote Hogeschool, Anvers, options art, design graphique et design ;
- Académie Royale des beaux-arts, Bruxelles, options art et design ;
- École nationale supérieure des arts visuels La Cambre, Bruxelles, option art, design et design graphique.

Chine

- École offshore de l'ENSA Nancy, post-diplôme, XiYiTang, Shanghai.

Danemark

- Det Fynske Kunstakademi / Funen Art Academy, Odense, option art.

Espagne

- Escuela Superior de Diseño de Aragón, Zaragoza, option design et design graphique.

Hongrie

- The Hungarian University of Fine Arts, Budapest.

Grande-Bretagne

- Cardiff school of art and design, Cardiff, options art, design graphique et design.

Israël

- Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem et Tel Aviv (pas de Master au semestre d'été).

Italie

- Accademia di Belle Arti, Brera, Milan, options art et design ;
- Accademia di Belle Arti, Rome, options art, design graphique et design ;
- Accademia di Belle Arti, Macerata, options art et design ;
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Urbino ;
- Accademia di belle Arti de l'Aquila.

Liban

- Holy Spirit University of Kaslik, options art et design.

Mexique

- Universidad Autonoma del Estado de Mexico, option art.

Palestine

- The International Academy of Art, Ramallah, Palestine.

Pologne

- Akademia Sztuk Pięknych, Cracovie, options art et design graphique.

Portugal

- Universidade de Coimbra, options art et design (multimédia) ;
- esad-idea, ESAD – Escola Superior de Artes e Design, Senhora da Hora, options art et design.

République Tchèque

- Akademie Muzických Umění v Praze, Praha, option art.

Roumanie

- Universitatea de Vest din Timișoara.

Suisse

- FHNW Academy of Art and Design, options art, design et design graphique

Turquie

- Mimar Sinan Fine Arts University, options art (peinture et volume) et design graphique.

Les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) rassemble 31 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'isdaT est membre adhérent en tant qu'associé simple depuis 2016.

L'équipe de l'UFTMP est là pour conseiller les étudiant·es et expliquer les démarches à faire pour trouver et louer un logement, connaître les offres culturelles et sportives, les moyens de transport, être à l'écoute des étudiant·es en situation de handicap, chercher un job, se soigner, prendre des initiatives associatives, découvrir les offres de formations universitaires ou des grandes écoles en Midi-Pyrénées.

En collaboration avec l'UFTMP et durant toute l'année étudiante, l'isdaT offre un cours de français à tous·tes les étudiant·es étranger·es qui ne maîtrisent pas la langue française.

L'isdaT, à travers les services du SIMPPS, propose un bilan de santé, sur convocation, à tous·tes les étudiant·es primo-entrant·es.

Welcome Desk

Au sein de l'UFTMP, le Welcome Desk propose d'aider au mieux les étudiant·es dans leurs démarches administratives ; il offre un accueil pour les structures suivantes et des services associés.

Accueil

- La Caisse d'Allocations Familiales de Haute-Garonne ;
- La Préfecture de la Haute-Garonne (sur rendez-vous) ;
- Le CIO (Centre d'Information et d'Orientation) du Supérieur de l'Académie de Toulouse ;
- Le Rectorat de l'Académie de Toulouse ;
- Le Crous de Toulouse – Midi-Pyrénées.

Services

- Toul'Box « Bienvenue » : mise à disposition pour les étudiant·es s'installant à Toulouse d'un service d'accueil personnalisé, très complet, qui permet aux étudiant·es d'anticiper les démarches au maximum (inscription et achat en ligne).
- Apprentissage des langues : les étudiant·es ont accès à des cours de langues (français, anglais, espagnol, italien...). Groupe selon niveau, coût 40€ pour 25 heures de cours à la charge de l'étudiant·e avec possibilité de cours intensifs pendant les vacances scolaires.
- Pack de services Mouv'Box : accompagnement des étudiant·es dans leur recherche de financement et aide à la constitution de dossier pour les échanges internationaux grâce au pack des services, coût 70€.

Contact

Welcome Desk

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

41 allées Jules Guesde – CS 61321

31013 Toulouse Cedex 6

+33 (0)5 61 14 80 10

welcomedesk@univ-toulouse.fr

welcomedesk.univ-toulouse.fr

Année 1

Semestres 1 & 2

Les semestres 1 et 2 constituent une année d'apprentissage qui se double d'une initiation largement ouverte aux aspects les plus variés de la création contemporaine. Ces deux semestres permettent aux étudiant·es d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun·e aura à construire au fur et à mesure de ses découvertes et de ses enthousiasmes. Il s'agira autant d'apprendre et de maîtriser les bases techniques et théoriques nécessaires à l'élaboration d'un projet créatif ambitieux que de nourrir ce projet de sa propre relation au monde. Les questions les plus actuelles devront rejoindre celles posées à travers l'histoire de l'art dans un dialogue constructif afin de mettre en perspective l'engagement de chacun.

Au semestre 1 et au semestre 2, l'enseignement comporte plusieurs volets qui sont obligatoires :

- un enseignement théorique : philosophie, histoire de l'art, méthodologie de l'écriture, langues, histoire de l'urbanisme, histoire du design graphique ;
- un enseignement technique et pratique en atelier : dessin-gravure-couleur-sérigraphie, volume-espace, pratiques numériques, photographie, vidéo, son ; initiation au design, initiation au design graphique ;
- des présentations collectives de travaux ;
- des conférences ;
- des workshops ;
- des voyages.

Avant le bilan de fin d'année, les étudiant·es rendront un dossier personnel conséquent appelé « document » : il est le témoin des acquis des deux semestres et reflète leur engagement et leur motivation à s'inscrire dans un parcours plus long. Ce document permettra de mettre en avant les points forts de leur trajectoire de l'année. Il rassemblera les réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels il·elles auront participé (rencontres, conférences, visites d'exposition, voyages, lectures, spectacles...). Ce travail se construit tout au long de l'année ; il témoignera de la traversée de ces expériences.

Présentation : format A3 maximum, mise en forme libre.

Remise du document : 24 mai 2023.

Coordination

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

Évaluation

Les semestres 1 et 2 donnent lieu à l'attribution de crédits. Les modalités d'évaluation sont les suivantes :

1. un bilan en fin de semestre 1 sous forme d'un entretien oral autour d'une présentation des travaux permettra de mesurer le parcours engagé par chacun·e, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant·e de l'appréciation portée sur le travail du semestre. L'étudiant·e devra y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant·e par l'équipe enseignante.

Ce bilan se déroulera les 6 et 7 février 2023.

2. un bilan de l'ensemble de l'année en fin de semestre 2 composé de :
 - une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux des semestres 1 et 2 et le parcours de l'étudiant·e depuis son entrée à l'isdaT ;
 - l'évaluation du « document » remis par l'étudiant·e et portant sur sa réflexion artistique et son inscription personnelle dans le champ de la création. Ce document sera apprécié tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique.

Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 12 et 13 juin 2023.

Au cours de ces épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques de l'étudiant·e, sa capacité d'analyse et de critique, la qualité et la quantité de sa production, son évolution au cours de l'année, la capacité de l'étudiant·e à engager une recherche personnelle. Le jury qui a procédé à cette évaluation présente ses conclusions au collège des enseignant·es des deux semestres.

Une décision est prise en commun, un avis rédigé est communiqué à l'étudiant·e. Pour être admis en semestre 3, l'étudiant·e doit avoir obtenu 60 crédits. Le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). La décision de passage en semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par la direction, sur proposition du collège des enseignant·es.

Les 60 crédits sont répartis sur les semestres 1 et 2 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté du 8 octobre 2014 modifiant celui du 16 juillet 2013.

La rotation et le calendrier

Les étudiant·es sont répartis en deux groupes, chacun ayant un emploi du temps différent. Au bout de huit semaines, chaque groupe change d'emploi du temps.

Les périodes sont les suivantes :

semestre 1

26 septembre – 18 novembre 2022

21 novembre 2022 – 27 janvier 2023

semestre 2

31 janvier – 14 avril 2023

17 avril – 09 juin 2023.

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

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

Chaque cours durera sept semaines.

Pour certains cours nécessitant des effectifs réduits, des sous-groupes seront constitués.

Workshops

Une semaine de workshops avec quatre intervenant·es invité·es est prévue du 27 mars au 31 mars 2023.

Voyage dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, le lundi 26 septembre et le mardi 27 septembre 2022, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiant·es de la première année pour deux jours de marche dans les Pyrénées, nuit au refuge du Marcadau, accompagné·es par plusieurs enseignant·es de l'année 1.

Choix de l'option

En fin d'année, chaque étudiant·e devra choisir une option au sein de laquelle il-elle poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options (art, design et design graphique) existant dans l'établissement, les étudiant·es sont invité·es à assister dès le mois de janvier aux évaluations des années supérieures et, plus tard, aux diplômes. Une présentation des contenus des options aura lieu le mercredi 8 février 2023 à 9h et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiant·es déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. Le choix de l'option devra être communiqué au secrétariat pédagogique avant le 24 mai 2023.

Grille des crédits

Année 1

semestre 1	crédits
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique *	2
Total	30

semestre 2	crédits
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique*	4
Total	30

* Le bilan est effectué collégalement.
Il évalue en particulier le choix des travaux, l'accrochage
et la maturité du travail de l'étudiant·e en fin de semestre.

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

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

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

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 1 – semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Sériographie V. Vernet		Histoire archi. et urbanisme S. Fradier		Histoire de l'art S. Meazza
10h-11h	Couleur M. Cure	Idéaction S. Aubry – sem. 1	Méthodologie N. Détré – 2 gpes	L'abondance ? S. Aden – sem. 2	
11h-12h	Dessin S. Aubry	Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1			
12h-13h					Copie, variation, diffusion – sem. 1 D. Coste, A. Loridan
13h-14h					
14h-15h	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre	Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1	English A. Scrivener – 3 groupes	Idéaction – sem. 1 S. Aubry	Bad Taste – sem. 2 D. Coste
15h-16h	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné				
16h-17h	Sériographie V. Vernet				Dessin & formes numériques sem. 1
17h-18h	Couleur M. Cure				
18h-19h	Dessin S. Aubry		Conférence selon calendrier	Histoire du design graphique A. Aïin	Copie, variation, diffusion – sem. 1 D. Coste, A. Loridan
19h-20h					

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 1 – semaine impaire

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

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 2 — semaine paire

	lundi			mardi			mercredi		jeudi		vendredi	
8h-9h							Histoire archi. et urbanisme S. Fradier				Histoire de l'art S. Meazza	
9h-10h	Sérigraphie V. Vernet			Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1							Répliques sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2	
10h-11h	Couleur M. Cure			Ideaction S. Aubry – sem. 1			Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne		I take a photo / Labo N&B C. Sibran & P. Guidali			
11h-12h	Dessin S. Aubry			V. du Chéné – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2			Méthodologie N. Détré – 2 gpes				F. Gorla – sem. 1	
12h-13h	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre			V. du Chéné – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2			English A. Scrivener – 3 groupes				R. Gorla – sem. 1	
13h-14h	V. du Chéné, C. Tisseyre			Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1			Philosophie A. Samarđija Scrivener 3 groupes		I take a photo / Labo N&B C. Sibran & P. Guidali		F. Gorla – sem. 1	
14h-15h	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné			Sérigraphie V. Vernet			A. Scrivener – 3 groupes		Répliques – sem. 1 G. Boucand, T. Sipp & J.-P. Bourrga		Trouvailles F. Gorla – sem. 1	
15h-16h	Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre			Couleur M. Cure					Histoire du design graphique A. Aïin			
16h-17h	Dessin S. Aubry			Édition - collision – sem. 2 B. Millon Devigne			Conférence selon calendrier					
17h-18h												
18h-19h												
19h-20h												

Semestres 1 et 2 Emploi du temps 2 — semaine impaire

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

Année 1

Enseignements théoriques

Philosophie I : Comment être contemporain ?

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

En trois groupes : mercredi 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h

Objectifs

Chaque jour à nouveau, apprendre à regarder, lire, écouter, parler, écrire, penser, visualiser des problèmes.

Contenu

Être contemporain·e, est-ce habiter le temps présent ? Être de maintenant ? S'agit-il, pour l'être, de suivre l'actualité ? Est-ce être à la pointe de la mode ? Est-ce avoir une actualité ? Ou est-ce se promener dans la rue ? Lire les journaux, ne jamais les lire ? S'inquiéter de son époque ? Y faire quelque chose ? Aimer le monde présent ? Chercher à penser son temps ? Le dessiner, le filmer, l'écrire ? À quelle distance de l'épicentre de son temps faut-il se tenir pour devenir « contemporain·e » ? Nous nous poserons de telles questions en compagnie de quelques œuvres et documents. Au croisement des préoccupations historiques, esthétiques et politiques, nous tracerons les contours d'un concept du contemporain comme attitude, expérimentation, agilité dans les temps et méthode intempestive.

HISTOIRE DE L'ART: FONDAMENTAUX ET CONTEXTES

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza

Semestre(s) et option(s)

1-2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

vendredi 8h-10h

Objectifs

Le cours vise à accompagner les étudiant·es à l'appropriation des références de l'histoire de l'art récent afin de constituer un bagage solide de culture visuelle. A travers la contextualisation historique, l'objectif est d'élargir ces références au domaine plus général de l'histoire des idées et en partie de l'esthétique.

Contenu

Après une introduction théorique portant sur une possible définition de l'art contemporain, le cours se construit autour des concepts de neo-avant-garde et post-modernisme.

Les notions fondamentales (art/vie, dématérialisation, hasard, œuvre/lieu, aura...), ainsi que le vocabulaire de l'art contemporain seront évoqués et contextualisés, par le biais d'une analyse critique de l'œuvre des principaux·ales artistes, de l'étude des expositions marquantes et de la lecture de textes théoriques. Chaque séance sera consacrée à l'analyse d'une ou plusieurs œuvres, qui seront mises en écho avec d'autres d'époques différentes (et notamment de l'art actuel), dans un jeu d'allers-retours permettant une approche transversale des thématiques majeures et une lecture circonstanciée de l'art du présent. Les cours seront complétés par des séances de discussion collectives à partir de la lecture de textes ou de l'analyse d'œuvres autour de la question du rôle de l'artiste dans la société depuis les années 1970 jusqu'à nos jours.

Histoire du design graphique

Enseignant·e(s)

Alexandra Aïn

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 17h-18h

Objectifs

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

Contenu

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

Ce que notre environnement nous dit

Patrimoine et architecture, urbanisme et paysages :

histoire de l'architecture et de l'urbanisme

Enseignant-e(s)

Sophie Fradier

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 8h30-9h30

Objectifs

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

Contenu

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

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

Sem. 1 – Centre-ville

28 sept.	CM / amphi A. Présentation du cours : objectifs, contenu, méthodologie et mode d'évaluation (CC). <u>Qu'est-ce que la ville ? Histoires croisées</u> - Présenter et expliquer les critères utilisés aujourd'hui pour définir la ville - Expliquer la naissance de l'histoire urbaine à la fin du XIXe siècle (Cerdà et Sitte) - Présenter et expliquer la naissance des études morphologiques dans les années 1970 (Panerai, Castex, Huet) - Expliquer le contexte théorique et idéologique de la fabrication de la ville au XXIe s. - De l'importance de l'histoire urbaine pour asseoir une pratique contemporaine (P. Boucheron)	1 synthèse
5 oct.	Vestiges du rempart gallo-romain de la rue Bida	1 dessin
12 oct.	Casino shop au 79 rue Pargaminières	1 dessin
19 oct.	CM / amphi A. Premiers écrits sur la ville en Grèce Antique (Aristote, Hippocrate, etc. + Hippodamos de Milet) La ville romaine selon Vitruve	1 synthèse
26 oct.	Hôtel du Vieux Raisin au 25 rue du Languedoc	1 dessin
2 nov.	Les escaliers monumentaux de la place Saint-Pierre	1 dessin
9 nov.	CM / amphi A. Les théoriciens italiens de la Renaissance	1 synthèse
16 nov.	Façade, portes et fenêtres Rue de la Dalbade	1 dessin
23 nov.	Cour & courette L'îlot 992 de la rue Malcousinat	1 dessin
30 nov.	CM / amphi A. Le droit de l'urbanisme socle d'un nouvel « ars » urbain aux XVIIe et XVIIIe siècles	1 synthèse
7 déc.	Le lotissement de la rue des Lois	1 dessin
14 déc.	Les percées haussmanniennes / la rue Ozenne [8 rue Ozenne]	1 dessin
	(la suite de la programmation des séances sera transmise durant les cours)	

Méthodologie de l'analyse et de l'écriture

Enseignant·e(s)

Natacha Détré

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 10h-13h, en groupes alternés

Objectifs

Assimiler les outils d'analyse : aiguiser son regard à partir des bases de l'analyse d'œuvres.

Libérer l'écriture : identifier les différentes typologies d'écritures artistiques (celles des artistes et celles des opérateurs culturels).

Comprendre les enjeux contextuels et structurels régissant un texte.

Savoir adapter son écriture en fonction d'un objectif, d'un·e lecteur·trice, de contraintes éditoriales, etc. Libérer l'écriture afin qu'elle devienne un outil plastique à part entière.

Contenu

Ce cours à la fois théorique et empirique prendra la forme d'ateliers orientés vers différentes typologies d'écritures artistiques, permettant aux étudiant·es d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel il·elles s'inscrivent. Cette année, plusieurs interventions extérieures portant sur des questions écologiques serviront de base à des projets d'écriture. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque étudiant·e. Il s'agira d'osciller entre écriture personnelle et écriture formelle, entre introspection et analyse d'œuvres, et de saisir les enjeux de ces différentes formes d'écritures.

Thinking about Art and Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi de 13h30 à 18h

Objectifs

Using examples of art and design from the “Anglophone” world, the aim of this course is threefold.

1. To discuss themes and ideas in modern/contemporary art and design
2. To understand the vocabulary used when speaking about art in English
3. To enable the student to gain confidence in speaking English

Contenu

The emphasis will be on speaking English in the class – through debate, participation, asking questions etc. Everyone will be expected to participate. Each student will make a short oral presentation on an artist/designer of his or her choice.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

1 à 6, toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire : — Mercredi 12h30-14h — Vendredi 12h30-14h

Objectifs

Saber presentar de manera ágil y solvente, oralmente o por escrito, su propio trabajo en lengua española.

Contenu

A partir de materiales diversos en español (escritos, audios, vídeos) vinculados al arte y al diseño contemporáneo, el curso se articulará a partir de una ronda renovable donde tanto estudiantes como profesor presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

Année 1

Enseignements pratiques

ONDES À SONDER*

***onde : propagation d'une perturbation qui transporte de l'énergie sans transporter de la matière. sonde : objet destiné à sonder (dans le sens d'une exploration)**

Enseignant·e(s)

V. du Chéné, C. Tisseyre en relation avec M. Truong Tan Trung (cours L'usage de soi)

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
salles 302 et studio son

Objectifs

— Initiation à l'écoute. — Initiation à la prise de son à l'aide d'un enregistreur portable numérique. — Expérimentations en studio avec la prise de parole. — Initiation au montage, au mixage et à la spatialisation sonore. — Fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible à l'autre et à communiquer aux autres. — Édition collective dessins / sons (support papier / cd / clef usb).

Contenu

Comment écouter un son ? Comment fabriquer un son ? Comment retranscrire graphiquement un son ? Comment fabriquer un langage ? Par quels moyens peut-on transmettre une intention ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et le son on tentera de répondre à ces questions collectivement ou individuellement. Revue de dessins contemporains Roven, Collection, The Drawer. Lectures : Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer, Silence, Conférences écrites, John Cage, Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand, L'enregistré, Christophe Tarkos, Éclats de voix, David Le Breton.

LES FILMS NE POUSSENT PAS SUR LES ARBRES CONTRAIREMENT AUX BANANES QUI MÛRISSENT AU SOLEIL *

***citation du réalisateur Jean-Louis Comolli lors d'une conférence
sur le cinéma en 2012 au banquet du livre à Lagrasse, France**

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné en relation avec David Coste et le cours "Bananes numériques"

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 14h-18h, amphi A.

Deux vendredis après-midi en salles 108 et 109 (associé au cours « Bananes numériques » de D. Coste)

Objectifs

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ?

Contenu

Est-il possible de mémoriser une scène en mouvement ? Qu'est-ce qu'il en reste ?
Qu'est-ce que la mémoire sélective ? Qu'est-ce qu'un·e spectateur·trice ? Quelle est la
place d'un·e spectateur·trice, du « re-transcripteur » ? Un·e spectateur·trice peut-il-elle
être actif·ve ? Est-il possible de prendre du plaisir en dessinant et en observant un film ?
Peut-on être objectif en retranscrivant un film ? Quand commence la subjectivité ?
Quelle est la différence entre la fiction et la réalité ? Comment raconter un fait réel ou
une histoire ? Comment le dessin transforme l'histoire, ou se transforme ? Comment
s'articule une narration ? Que pensez-vous de la fiction ? Que pensez-vous du réel ?

TOMBER DANS L'ESPACE

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné cours associé à l'atelier maquette avec A. Loridan et au Fonds ancien avec A. Jourdain

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Mardi 8h30-12h30, salle 109

Objectifs

Expérimenter et réaliser différents systèmes de représentation avec son propre langage.

Contenu

Prendre la mesure. Quel est votre étalon ? Dessiner l'espace, un espace des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace et pour y travailler physiquement. les étudiant·es seront à la fois des dresseurs et dresseuses (de cartes) et des arpenteurs et arpenteuses (d'espace). Une première séance au fonds ancien sera mise en place avec Anne Jourdain pour découvrir différents ouvrage en lien avec la représentation.

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

ANIMA

Enseignant·e(s)

S. Aubry, M. Cure

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

La pratique du dessin et de la peinture se fera au premier semestre par des visites dans le jardin botanique et parmi les collections d'anatomie humaine de l'université Paul Sabatier. L'immersion au sein même d'un cabinet de curiosité aux spécimens rares et précieux nous servira de support et de contexte pour interroger les frontières du dessin. Nous pourrons remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens qu'il génère, dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

Le travail de la composition, du support et du format seront interrogés à travers la fiction, la narration et la série.

A la fin du semestre un travail d'archivage sera fait avec la collaboration de Christine Sibrant (Atelier photo) en vue d'un projet d'édition au second semestre.

Contenu

- Regarder et percevoir/ représenter/ exprimer et projeter
- Apprendre à reconnaître/ expérimenter/ mémoriser.
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées.
- Expérimenter et comprendre son geste à partir de la main et du corps.
- Développer sa singularité dans les modes de représentation graphiques par l'expérimentation et la constance.
- Conception d'un carnet de bord pour archiver les traces/notes/ croquis/ écrits/ recherches/ observations/ collages/ projets/ bibliographies

DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES « BANANES NUMÉRIQUES »

Enseignant-e(s)

David Coste, V du Chéné

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant-e d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés à l'usage et l'exploitation informatique.

Le projet est construit en résonance avec l'atelier « Les films ne poussent pas sur les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil » de V. du Chéné.

Contenu

Aborder différentes problématiques interrogeant le dessin et l'image dans leurs rapports aux médias historiques et contemporains. Lors de la première partie du semestre les projets se succèdent et permettent aux étudiant-es d'utiliser les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et formes numériques (numérisation, vectorisation, animation).

Lors de la seconde partie du semestre, le projet « Bananes numériques » nous permettra de développer des systèmes d'analyse de l'image (cinématographique et sonore) par le dessin, pour ensuite les réinvestir dans une écriture personnelle. Ce projet est connecté au cours « Les films ne poussent pas sur les arbres... » de V. du Chéné.

Le niveau de l'étudiant-e est estimé par des exercices et des projets au semestre, conjugués à l'analyse de son travail et de celui du groupe. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année, afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline.

Sérigraphie

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

En commun avec le cours de Natacha Detré

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

Connaissance de l'atelier et de son fonctionnement. Fabrication des couleurs à partir des primaires. Fabrication des films : calques, couches, fichiers. Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie. Autonomie dans l'atelier.

Contenu

Ce cours en atelier s'organise autour de la fabrication de la couleur et de sa perception par l'impression en sérigraphie.

À partir des trois couleurs primaires, la couleur est obtenue par mélange direct ou, à l'impression par addition / soustraction des couches colorées.

Aplats, trames, découverte des vocabulaires formels.

Initiation à la sérigraphie au travers de :

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

Copie, variation, diffusion

Enseignant·e(s)

David Coste, Arnaud Loridan

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

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

Contenu

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

Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens.

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

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique.

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

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

GRAPHISMERIES (expériences graphiques et éditoriales)

Enseignant·e(s)

Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

semestre 1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

- Identifier et questionner les éléments permettant de communiquer visuellement (image, texte, signe, etc.).
- Approcher les fondamentaux du design graphique et apprendre à utiliser sa grammaire pour nourrir toutes propositions artistiques.
- Approcher des points techniques essentiels relatifs à l'ensemble de la chaîne graphique et éditoriale (résolution d'image, chemin de fer, typographies, règles typographiques, chromie, préparation pour impression, façonnage, etc.)
- Acquérir quelques notions d'impression et de façonnage avec un apport de références visuelles.
- Maîtriser les outils de base d'Indesign.

Contenu

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

Curiosités - Formes visibles

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

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

Caviar

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

IDEACTION : INITIATION/DECOUVERTE

Enseignant·e(s)

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

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine paire

Mardi 8H30-12H30

Jeudi 8H00-17H00

Objectifs

Initier la pratique sculpturale à travers des gestes qui représentent autant de choix plastiques que conceptuels. Des séries d'exercices proposent un regard et une réflexion sur la sculpture en tant que geste porteur de sens, qui transfigure l'espace dans lequel elle entre en interaction. Cette dynamique productive vise la compréhension et l'orientation du processus créatif de chacun par le biais d'expérimentations et de mises en situation au cœur même des ateliers techniques mis à disposition et en lien constant avec les assistants d'enseignements. Les ateliers techniques seront les supports référents à la découverte, compréhension et manipulation des outils et des matériaux, de leur propriétés physiques et plastiques à leur processus d'action et de transformation.

Contenu

- Constitution d'un répertoire d'actions sculpturales, complété par les expérimentations, les observations et la valeur que ces actions représentent pour chacun en référence à la Verb list de Richard Serra (1967-1968) et à « le parti pris des choses » de Francis Ponge.
- Séances d'accrochages, installations, mises en espaces accompagné-es d'un regard collectif référencé.
- De l'échelle de la main à l'échelle du corps.

VIDÉO: Répliqûres

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Jean-Pierre Bourorga.

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

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

Vendredi de 10H30 à 12h (semaines paires)

Objectifs

Apprentissages pratiques et recherche

Contenu

"Répliqûre" est un mot d'invention. Le terme vient de "réplique" et du préfixe allemand "Ur": premier état d'une chose. Il provient du travail cinématographique entrepris par Michel Aubry, David Legrand et Marc Guérini qui repose sur une méthode de re-création vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une répliqûre se fait par la reconstitution méticuleuse des cadres, des éclairages, des mouvements de caméra, des décors et du jeu des acteurs sur un plateau de tournage, en studio ou en décor naturel.

A l'exemple de ce groupe d'artistes, vous choisirez, à partir d'un corpus d'extraits de films, une scène que vous serez invités à refaire à l'identique. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.

Les remakes de Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Rainer Oldendorf, Brice Dellsperger, Guy Maddin... pourront être des sources d'inspiration ainsi que les textes "Endurance de la répétition, surgissement de l'invention: le remake et la fabrique de l'histoire." de Thierry Davila, et "Vers une pratique communautaire du remake." de Mickaël Pierson.

Trouvailles

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla,
en collaboration avec Christine Sibran et Pablo Guidali

Semestre(s) et option(s)

1

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

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

Contenu

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

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

I take a photo

Enseignant·e(s)

Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

2, en commun avec le cours de F. Gorla

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire :

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

Semaine impaire

Jeudi 9h00-12h30 et 13h00-16h par demi-groupes

Objectifs

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant·e d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Ces cours visent à apporter les outils qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement, à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques et à documenter ses productions, en relation avec des travaux d'artistes.

Contenu

Semestre 1 : Prototype

Initiation à la photographie par le biais d'exercices très précis prétextes à la découverte des spécificités de l'appareil. Utilisation de reflex numériques et argentiques : réglages de base (qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point). Maîtrise de l'exposition, de la profondeur de champ. Archivage et tirage de planches contacts numériques.

Semestre 2 : Série

En liaison avec les autres cours du semestre 2, expérimentations permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la lumière à l'utilisation de différentes focales. Maîtriser des gestes permettant de documenter l'espace du travail.

L'usage de soi

Enseignant-e(s)

Martine Truong Tan Trung

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

Se mettre en mouvement par « l'usage de soi » dans un corps expressif et sensible en expérimentant, le corps et les états de corps / le corps dans l'espace / la relation à la gravité par la chute et l'envol / la relation au temps / la relation à soi, aux autres, au monde ... Cet atelier souhaite développer, chez les étudiants, leur perception du corps en mouvement pour en prendre conscience et savoir en jouer.

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

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

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

Contenu

On mettra corporellement en avant :

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

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

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

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

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

L'abondance ?

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

1 et 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semestre 1

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

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

hebdomadaire, jeudi 9h-13h

Objectifs

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

Comment transformer un lieu en atelier partagé avec des inconnus ?

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

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

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

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

Matériaux et techniques libres.

Contenu

Glaner - Documenter - Disséquer - Maquetter - Fabriquer - Léguer

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION/CRISES DES REPRÉSENTATIONS

Enseignant-e(s)

D. Coste

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

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

Objectifs

L'objectif de l'atelier est de formuler des langages visuels inscrits dans des enjeux de représentation contemporaine.

Dans cette espace de recherche et d'expérimentation les étudiant-es seront amené-es à interroger des représentations hétérogènes, ainsi que la notion même de représentation entendue au sens large, sans exclure les représentations populaires ou même vues comme vulgaires, en particulier quand elles questionnent des sujets ayant une dimension sociale ou sociétale

Contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains, savants ou populaires. Interroger le lien entre représentation et représentativité, représentations et identités. Puiser dans des registres ou dans des formes qui ne sont pas nécessairement issus de l'art contemporain : montres de la contre culture, licornes, pochettes de vinyles, etc. Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens. Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des modes de diffusion.

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

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

ÉDITION-COLLISION

Enseignant-e(s)

Bianca Millon-Devigne

Semestre(s) et option(s)

semestre 2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

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

Objectifs

- Aboutir à la production individuelle d'un objet éditorial complet et cohérent.
- Approfondir des points techniques essentiels relatifs à l'ensemble de la chaîne graphique et éditoriale (résolution d'image, chemin de fer, typographies, règles typographiques, chromie, préparation pour impression, façonnage, etc.)
- Décomposer par étape la mise en forme du livre pour pouvoir être autonome dans sa conception future : vers une méthodologie de design permettant de passer de l'idée à la forme, du projet à l'objet finalisé.
- Consulter des livres et en connaître les caractéristiques formelles et techniques.
- Maîtriser les outils de base d'Indesign.

Contenu

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

VIVO

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

semaine parie, jeudi 8H00-17H00

Objectifs

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

Contenu

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

À FRONT RENVERSÉ 1,2,3 GESTES : IL FAUT TOURNER LE DOS AU SOLEIL LE RÉEL — LE RITUEL

Enseignant-e(s)

V. du Chéné
en relation avec le cours de Vidéo 1,2,3 Gestes de T. Sipp, J.-P. Bourorga

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
Salle 109

Objectifs

Comment regarder un geste, deux gestes, trois gestes... ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ? Qu'est ce qu'une activité ? Qu'est ce qu'un travail ? Qu'est ce qu'un rituel aujourd'hui ? Quels sont les gestes de l'autre, des autres ? Comment sont les gestes des autres aujourd'hui ? Observer des gestes dans le réel qui nous entoure, en choisir un ou plusieurs, puis les retranscrire, afin de les rendre visibles avec un angle d'attaque que vous aurez choisi en amont.

Contenu

Références :

Films & vidéos : Nous les enfants du XXe siècle, Vitali Kanevski, Toute une nuit, Chantal Akerman, Les Maîtres fous, Jean Rouch, 24 portraits, Alain Cavalier, The movement of people working, Phil Niblock, Statics of an Egg, Fujico Nakaya, Tout droit jusqu'au matin, Alain Guiraudie, La fleuriste, Coluche, Beau travail, Claire Denis...

« SPECIMEN »

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Michel Cure

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

A partir de la relecture des éléments collectés au premier semestre, développer un travail approfondi de dessin et de peinture, en opérant des choix pour transformer vos propositions en affirmations plastiques.

Contenu

- Agrandir, multiplier
- Travailler l'idée du motif et de la répétition
- Interroger les questions de format, du rapport forme-fond, de composition et de mise en espace
- Rechercher ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées
- Élargir sa palette en travaillant les couleurs et de leurs interactions
- Produire des séries pour approfondir les recherches plastiques en conservant une identité
- Trouver une cohérence entre le choix du lieu/ support et la nature de l'intervention
- Initiation aux techniques picturales
- Initiation aux encres bio-sourcées en lien avec le jardin botanique

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

Sérigraphie en relation

Enseignant-e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

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

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

Contenu

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

VIDÉO: 1,2,3 Gestes

Enseignant-e(s)

Gaelle Boucand, Jean-Pierre Bourorga, Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

2

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

Apprentissage pratique et recherche.

Contenu

Comment regarder un geste, deux gestes, trois gestes... ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ? Qu'est-ce qu'une activité ? Qu'est-ce qu'un travail ? Qu'est-ce qu'un rituel aujourd'hui ? Quels sont les gestes de l'autre, des autres ? Comment sont les gestes des autres aujourd'hui ?

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

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

Références :

Films & vidéos : Nous les enfants du XXe siècle, Vitali Kanevski-Toute une nuit, Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman-Les Maîtres fous, Jean Rouch-24 portraits, Alain Cavalier-The movement of people working, Phil Niblock-Statics of an Egg, Fujiko Nakaya-Tout droit jusqu'au matin, Alain Guiraudie-La fleuriste, Coluche-Beau travail, Claire Denis-Vive l'amour, Tsai Ming-Liang.

AIRA

cycle 1

DANCE & MUSIC LAB

Enseignant·e(s)

Felip Marti-Jufresa , Sarah Holveck , Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, option Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Prospective-méthodologie" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire le mercredi de 20h à 23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectifs

LYRIQUE : Se permettre; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public » dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre.

D&M/L HLM se déroule hors les murs de l'école, à l'invitation de structures partenaires, dans un moment de présentation public. Un moment de vérification, de mise à l'épreuve pour l'étudiant performeur.

Inscriptions en milieu carcéral

Enseignant-e(s)

Sarah Holveck (semaine impaire)
Étienne Cliquet (toutes les semaines)

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 option art
7 et 8 option design et design graphique
(groupe de 15 étudiants sur candidature)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

Créer les conditions d'une rencontre entre un groupe d'étudiants en art, design et design graphique, deux artistes-enseignants et un groupe de détenus de la prison de Seysses. D'un côté l'isdaT, une institution dédiée à l'enseignement de l'art et du design. De l'autre, la prison où des femmes et des hommes purgent des peines d'emprisonnement prononcées par un tribunal de justice. Qu'en est-il du monde qui les sépare ? Qu'avons nous à nous apprendre ? Comment penser une inscription en milieu carcéral ?

Contenu

En partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de la prison de Seysses, nous organisons différents ateliers auprès de personnes en détention, une approche de la pratique artistique et de l'histoire de l'art et du design en milieu carcéral. Entre chaque atelier, des séances de travail à l'isdaT permettent de préparer ces ateliers mais aussi de questionner la prison et son histoire.

- Un atelier se déroule une fois par mois au Quartier Courte Peine avec une dizaine de détenus en présence de Sarah Holveck et deux étudiants par roulement. Chaque atelier donne lieu à une retranscription écrite, réflexive autant que subjective et sensible dont la lecture aux autres étudiant.e.s du groupe permet d'élaborer les ateliers suivants (choix des matériaux, présentation des œuvres).

- Le second atelier concerne plus spécifiquement la pratique de la vidéo. Il se déroule une fois par mois à la Maison d'Arrêt avec un groupe de détenus volontaires en présence d'Étienne Cliquet et deux étudiants par roulement. Des projets vidéos en collectif découlent de cette rencontre. Par ailleurs, les étudiants réalisent des vidéos tout au long de l'année spécifiquement pour le canal 31, une chaîne de télévision interne à la prison à laquelle ont accès l'ensemble des détenus de la Maison d'arrêt.

Ces deux ateliers sont susceptibles de se contaminer l'un et l'autre.

Microédition - AIRA

Enseignant-e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

3 à 10 toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire

-toutes options : mardi 17h-19h cours collectif - mercredi 9h-12h, façonnage

-option design : mardi 16h-17h

Objectifs

A partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication et maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'économie de l'atelier

Contenu

Accompagner et soutenir les projets de microéditions des étudiants :

- présentation et discussions autour des différents projets (édition d'artiste, archivage ou recherches documentaires)
- relations dessin/texte/photo
- cohérence fond/forme
- fabrication d'une maquette, fabrication d'un journal collectif, édition d'affiches...
- initiation aux outils d'impression et de façonnage
- étude de projets, faisabilité, budget
- rencontres, diffusions et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs, artistes, relieurs, imprimeurs, libraires...)
- création d'un journal collectif

Participation à des salons de microédition, travail à la bibliothèque des Abattoirs

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

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

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 12h-14h, une fois par mois selon calendrier :

- 18 octobre 2022
- 29 novembre 2022
- 13 décembre 2022

(dates 2023 à suivre)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner à chaque étudiant des exemples, des outils d'analyse et des références, permettant de découvrir la variété des tactiques d'appropriation et de diffusion de l'écriture dans le champ de l'art. Et de décomplexer, pourquoi pas, certains rapports à l'écriture.

Contenu

Ce séminaire propose d'observer la circulation de l'écriture, nichée au coeur de toute pratique artistique. Qu'elle accompagne les processus de création ou qu'elle constitue un médium à part entière, l'écriture nourrit une multitude de démarches. À partir d'oeuvres artistiques, littéraires, théoriques, et cinématographiques nous verrons la façon dont créateurs et plasticiens proposent des nouages singuliers entre l'écriture et le geste, l'image et les formes.

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.

Coopérer à la vie de l'école au travers du projet de cafétéria associative

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez (référentes, en lien avec l'équipe de direction)

Semestre(s) et option(s)

groupe restreint ouvert aux semestres 3 à 10 toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h en semaine impaire

Inscriptions le mercredi 28 septembre 2022 matin: présentation du projet de cafétéria et échanges

Objectifs

En I

Au travers de rencontres régulières, créer un cadre de discussions et de travail pour que des étudiants issus des différentes unités, ainsi que le personnel de l'établissement, précisent ensemble des besoins, et les moyens viables pour démarrer et expérimenter un modèle associatif en lien avec le projet de cafétéria associative de l'école.

L'encadrement permettra un soutien logistique, un accompagnement dans les relations aux partenaires extérieurs à l'école, et une coordination avec l'administration mais la construction du projet restera à l'initiative des étudiants.

Contenu

- affiner les objectifs du modèle de café associatif en considérant les besoins et envies des étudiants des 5 unités et de l'ensemble des habitants de l'école
- créer l'association sur le plan administratif et mettre en place son fonctionnement
- concevoir et fabriquer un mobilier pour l'espace en libre service
- organiser le circuit d'approvisionnement de produits alimentaires bruts ou transformés de la cafétéria associative afin de fournir à moindre coût des denrées alimentaires de qualité
- penser les moyens de cette distribution: casiers ? prix libre ? consignes ? comptoir ?
- organiser des évènements, ateliers permettant la rencontre et le partage de savoirs, savoir-faire ou de repas permettant de faire vivre le lieu

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

Claude Tisseyre, Rémy Lidereau et David Coste

Semestre(s) et option(s)

semestre 3 art,
semestre 7 design graphique
(sur inscription, 15 étudiants maximum)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Jeudi de 9H00 à 13H00 (uniquement au semestre d'hiver)

Objectifs

Depuis de nombreuses années, le processus de modification du territoire de Labège est enclenché. Profondément lié aux activités économiques et aux mobilités nécessaires à ce territoire, l'arrivée prochaine du Métro accélère ces processus et il devient intéressant d'enquêter et d'archiver le paysage et ces singularités.

Évidemment le projet ne s'inscrit pas dans une dimension patrimoniale au sens classique du terme, mais bien dans une observation sensible et artistique de ce territoire, son architecture, ses aménagements paysagers, ses interstices délaissés, ces non-lieux, ces anomalies, tout ce qui est remarquable pour qui pratique le paysage.

Tel un territoire palimpseste, sous les yeux du visiteur, à Labège, le paysage est en réécriture permanente et offre à voir l'extraordinaire banalité de zones de bureau et commerciales parcourus de flux. On est là et on est ailleurs. Dans cette banalité, des récits pointent et offrent de potentielles (micro)fictions.

À l'initiative du centre d'art la Maison Salvan à Labège et de Paul de Sorbier son directeur artistique, les étudiants seront incités à produire un travail d'image et de son pour tenter de construire une archive sur les paysages de Labège, sur sa singularité, son caractère générique et cinématographique.

Horizon Limite propose d'explorer la pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une production d'images singulières qui fera l'objet d'une restitution dans le centre d'art et d'une publication mêlant approche visuelle et sonore.

Contenu

L'étudiant expérimente l'image et le son dans une conception étendue de celle-ci (photographie, collage, dessin, peinture, son...) dans le contexte de la zone d'activité de Labège afin de définir et d'archiver l'évolution de son paysage.

L'atelier aborde la pratique de l'image en questionnant l'édition dans l'idée de rendre accessible un contenu en pensant sa diffusion, son impression, sa projection, son installation ou sa mise en espace. Ces champs sont approfondis par des rencontres et collaborations avec des professionnels de ces questions ou de commandes, questionnant la relation de l'image photographique et de son rapport au son et à l'édition.

Dans le Tout-monde

Enseignant-e(s)

Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

5 à 10, option art, design, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire, vendredi 14h-16h

Objectifs

À partir de la fréquentation des essais d'Édouard Glissant, ouvrir un champs de regards croisés, puis de recherche collective sur des questions de formes, de langages, en art et en design(s) nourrie par un question de leurs inscriptions dans le « Tout-monde ».

Contenu

Nous commencerons par la lectures et la discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur.rice.s qui lui sont proches pour aborder les concepts suivants : « Tout-monde », « Créolisation », « (poétique de) la Relation ».

Sur la base de cette expérience il s'agit d'ouvrir des discussions puis un champs de recherches collectifs en rapport avec le « Tout-monde » et les poétiques de la relation, un chantier inachevable mais qu'il faut avancer de manière urgente pour penser et questionner l'évolution des villes, de l'espace commun, ou encore la diversité des langues et de leurs imaginaires en relation.

Cette base de travail alimentera, autant qu'elle sera alimentée par des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer des formes, des langages, des processus de pensés en art et en design(s).

Des objets (au sens large) seront présentés et discutés pour aborder un large ensemble de pratiques à l'aune de la poétique de la Relation, des imaginaires du Tout-monde, et des phénomènes de « Créolisation» (à ne pas confondre avec l'étude de la créolité),

Enfin il est question d'amorcer ensemble une discussion sur la possibilité de rassembler et de partager des « objets » jusqu'ici compris à l'intérieur d'histoires exclusives afin d'envisager la construction de de connaissances à la fois multiple et communes.

PLEXUS LAB

Enseignant-e(s)

David Haudrechy, Marion Muzac, Simon Bergala et Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

5 à 10 toutes options et unités

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Les jeudis de 17h à 21h

Objectifs

PLEXUS LAB permet de faciliter l'émergence de projets artistiques en croisant des champs de compétences différents afin de mettre en perspective sa pratique. Le travail d'équipe est primordial, dans un esprit de compréhension de l'autre et de sa pratique. Les objectifs s'appuient sur l'intérêt de décroquer et d'apprendre à travailler ensemble.

Contenu

Créations en duo au semestre d'hiver

Travail autour de la figure en duo afin que toutes les disciplines représentées dans PLEXUS LAB se croisent. Objectif est d'appréhender et comprendre les champs artistiques que l'on ne connaît pas. Toutes les deux semaines, un nouveau duo est tiré au sort. La restitution de chaque duo au reste du groupe aura lieu toutes les deux semaines au semestre d'hiver.

Une restitution publique pourra être proposée un jeudi par mois.

Création collective autonome au semestre d'été

Création collective des participant-es où ils-elles déterminent eux-mêmes la forme et le propos artistiques. Encadré par les référent-es l'objectif est d'éprouver les principes de composition. Les groupes se formeront au gré des affinités découvertes au semestre d'hiver. Une restitution publique unique sera proposée pour la fin de l'année.

Cours théoriques cycle 1

Enseignements théoriques

Cycle 1

Par « enseignements théoriques », on entend en école d'art et de design une discipline ou un ensemble de disciplines – telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du design – propres à développer le sens critique de l'étudiant·e. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la culture de l'étudiant·e. Le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art et du design, est nécessaire aux étudiant·es pour qu'il·elles articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art, mais il convient de questionner aussi son écriture. Elle doit comporter l'analyse d'œuvres et de textes. C'est pourquoi il convient de veiller à maintenir constamment une articulation entre cette réflexion théorique et l'expression artistique. En effet, si le cours magistral permet de préciser les concepts et de donner des repères, il doit avant tout proposer des éléments à mettre en relation avec la création artistique contemporaine.

À la philosophie, à l'histoire de l'art et à l'histoire du design, on accorde une place de choix, non parce qu'elles donneraient une théorie à une pratique artistique, mais parce qu'elles sont elles-mêmes des pratiques, un moyen de la pensée venant à la rencontre du langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours sont ouverts sur inscription aux étudiant·es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant·es entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 2 juin 2023.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 31 mars 2023. À partir de cette date, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

PHILOSOPHIE II : SPATIALISATION

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

3 et 4, options art, design, design graphique

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

jeudi 18h-20h

Objectifs

Étudier les modalités de spatialisation et les enjeux spatiaux dans les arts, le design, la vie quotidienne et les pratiques politiques. Ce cours se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible.

Contenu

Comment les arts se lient-ils à l'architecture, à la ville, aux réseaux, aux paysages, aux écrits spatialisés, à la forêt des écrans et aux autres milieux ? Qu'en est-il de l'espace de l'art ? Comment contribue-t-il à sentir et à penser autrement les phénomènes spatiaux ? Comment cela permet-il à interroger philosophiquement la notion même d'espace ? En étudiant Bataille, Benjamin, Deleuze, Foucault et Osborne, nous la questionnerons dans le prisme de l'entrelacs image-corps-pensée. Quittant l'espace des géomètres, nous découvrirons que les images affectent les corps, mais aussi les concepts, brouillant les dualités dedans-dehors, esprit-matière, intime-politique.

“Spatialisation” invite alors à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champ, cadre, chambre à soi, cabinets de curiosités, Cabarets, White Cube, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page (web), livre, toile, écran, coin intime, cartographie, constellation — autant de lieux et de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

L'art en société : histoire(s) et théorie

Enseignant·e(s)

Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

3 à 4, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

lundi 9h-11h

Objectifs

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour être en mesure d'approfondir par soi-même — une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain. Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

La pratique de l'art tout comme la réception des œuvres s'inscrivent au sein de relations sociales interindividuelles et de rapports sociaux collectifs : elles en dépendent, en produisent, ou encore génèrent des discours à leur sujet. Au cours des dernières décennies, ces relations ont d'ailleurs été au centre d'un certain nombre de courants : art participatif, esthétique relationnelle, art socialement engagé, co-création, art en commun, etc. On évoquera ces phénomènes tout en se demandant si leur théorisation ne tend pas à effacer les spécificités des œuvres sous une conception parfois trop abstraite des relations humaines. En outre, on considérera également des démarches artistiques qui, bien qu'elles ne se définissent pas sous l'angle des relations qu'elles induisent ou qu'elles engendrent, n'échappent pourtant pas à une existence sociale, qui concerne l'art dans son ensemble.

En les situant toujours dans leur contexte et leur historicité, il s'agira alors d'aborder des œuvres et des pratiques artistiques (principalement, mais pas exclusivement, du XXe et XXIe siècles) au prisme de modes d'interaction sociale et de situations plus précises : amitié, amour, conflit, collaboration, collectivisation, conversation, grève et occupation, fête, interpellation, manifestation, provocation, soin, (in)subordination, etc.

Histoire du design graphique

Enseignant-e(s)

Alexandra Aïn

Semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h

Objectifs

Le cours a pour but de guider les étudiant-es au travers de l'histoire, des enjeux et des débats du design graphique et ainsi leur permettre de comprendre comment le champ du design graphique s'est constitué à travers le temps. L'objectif est d'enrichir leur connaissance et leur culture du champ notamment au travers de références. Il s'agira également de comprendre les liens entre le design graphique et les autres formes d'arts dans le cadre d'une approche transverse.

Contenu

Chaque séance revient sur des mouvements et périodes historiques qui ont construit le champ du design graphique au travers de références, de designers, d'expositions, etc., tout en contextualisant les différents apports de chaque.

Chaque séance aura également un temps consacré à la lecture et l'analyse de textes fondamentaux en lien avec le cours/mouvement étudié, ainsi qu'une ouverture vers des discussions et débats dans une approche transverse (argumentation, recherches, exploitation des documents de recherches). Les étudiant.es seront amené.e.s à présenter des textes et travaux de designers puis à en débattre.

Histoire et théorie du design : habiter légèrement le monde

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5 & 6, option design
7, option design graphique (facultatif)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi : 16H30 18h30

Objectifs

- La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global.
- La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design
- L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant-e de discuter la production en design.
- La compréhension des liens qui unissent les « objets » (les formes, les matériaux et techniques, les modes de production, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent)

Contenu

Contenu

Le designer italien Bruno Munari voyait dans les objets du camping la manifestation de l'essence même du design (économie de matière, optimisation de matériaux, facilité de montage et de mise en œuvre, ingéniosité).

Cet intérêt pour faire mieux dans une économie de moyens est particulièrement prégnante aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, des pénuries d'énergie et de ressources, et du déclin de la biodiversité. Ces phénomènes nous amènent aujourd'hui à repenser nos manières d'habiter le monde. Ce cours adopte une perspective historique et propose de porter à l'étude différentes pratiques et réflexions soucieuses d'amoinrir notre empreinte sur le monde et d'acquérir plus de lucidité quant aux effets de nos modes de productions et de consommation.

Il s'agira de se pencher sur des initiatives de designers et d'architectes modernes qui ont su tirer parti des capacités industrielles pour concevoir des structures d'habitat léger

(comme le refuge tonneau de Charlotte Perriand, le cabanon de Le Corbusier, la maison 8x8 de Jean Prouvé ou le camp de Ocotillo de Frank Lloyd Wright). Des pratiques plus contemporaines du design seront également abordées, qui mettent en jeu des gestes de désencombrement, de soustraction (Studio GGSV, Mathilde Pellé).

On s'intéressera aussi aux mouvements des architectes et constructeurs du mouvement de la contre-culture né aux Etats-Unis dans les années 1960-1970, pour qui les expérimentations sur l'habitat autonome (hors réseaux), l'auto-construction, la constitution de ressources associés étaient un moyen de lutter contre la société consumériste.

A travers l'étude de cas concrets et de textes de Victor Papanek (souvent désigné comme un pionnier de l'éco-conception) Buckminster Fuller ou encore Ivan Illich nous distinguerons différentes manières d'aborder la pratique du design dans un monde où les ressources tendent à se raréfier. Si certains prônent le solutionnisme technologique (architecture HQE, domotique), nous verrons que d'autres invitent à considérer la technique dans sa dimension conviviale et émancipatrice afin de transformer les manières d'habiter.

PÉRÉGRINATIONS PALÉOLITHIQUES

- Trois rencontres sur le plateau-médias avec Carole Fritz et Gilles Tosello ainsi que des invités.
- Séminaire préparatoire.

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré
Felip Marti-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

- Le séminaire préparatoire est obligatoire pour les semestres 3 et 4 design graphique. Il est ouvert aux étudiants en art aux semestres 7 et 9.
- Les rencontres du plateau-médias sont obligatoires pour les participants inscrits au séminaire préparatoire.
Elles sont ouvertes à tous les étudiants de l'isdaT et à un public extérieur.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

- Le séminaire préparatoire : semestre d'hiver, semaine impaire, mercredi de 14h à 16h.
- Les trois rencontres préhistoire : semestre d'été, les mercredi de 18h à 20h sur le plateau-média entre janvier et avril 2023.

Objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image, plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, aux traces archéologiques et aux approches anthropologiques et scientifiques.

Contenu

La racine latine du mot séminaire signifie semer. Elle est un écho à notre volonté de susciter un regard dynamique sur la production dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homos sapiens.

Ces rencontres et ce séminaire, seront le vecteur de notre réflexion sur les différents savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Notre volonté première est de faire partager un regard incisif et proliférant à partir d'images de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous cheminerons selon le rapport au désir et au besoin de concevoir des images plus qu'en suivant une progression chronologique et linéaire. Lecture synoptique et monographies de lieux archéologiques dialogueront avec les diverses hypothèses exposées. Faire découvrir des musiques, des danses, des rituels « de peuples premiers » permettrait également d'avoir une approche par analogie.

Les intervenants sont choisis dans toutes les disciplines étudiant la préhistoire ou pas, en France ou ailleurs.

Le séminaire préparatoire aux plateaux médias débute au semestre d'hiver. Ce séminaire a pour vocation de susciter les échanges lors des plateaux-médias et pourquoi pas d'impulser une pratique plastique s'inscrivant dans le champ de la préhistoire et de l'anthropologie. Ces projets spécifiques pourront alors être développés en liaison avec les enseignants des autres disciplines.

L'équipe de base et partenaires

La définition des contenus et la coordination des rencontres sont proposées par Philippe Fauré en harmonie avec Carole Fritz et Gilles Tosello qui participeront à chacun des plateaux-médias.

Carole Fritz est préhistorienne et chercheuse au CNRS. Elle dirige le Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique (CREAP Cartailhac), à Toulouse. Depuis 2018, elle dirige les recherches scientifiques de l'opération archéologique nationale sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche). Elle a dirigé l'ouvrage L'Art de la Préhistoire aux éditions Citadelles et Mazenod.

Gilles Tosello est préhistorien, peintre, illustrateur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, chercheur associé au CREAP. Il a travaillé sur les grottes ornées du Tuc d'Audoubert et de Marsoulas. Il fait partie de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Par ailleurs, il en a réalisé le fac-similé. De nombreux ouvrages et expositions utilisent ses dessins et études. Il a lui-même publié plusieurs livres et participé à plusieurs films.

ANALYSE, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Obligatoire pour les étudiants de design graphique des semestres 3 et 4, 5 et 6 et de DED1.

Ouvert aux étudiants des options Musique, Danse, Art, Design, Design graphique toutes années confondues.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 18h à 20h

Objectifs

- Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines (cinéma, littérature, théâtre, danse, musique...) du point de vue de leur forme, esthétique, et sens.
- Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et l'esthétique d'une époque en s'appuyant sur la mise en évidence des relations entre les arts.
- Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant qui seront vues dans le cadre du cours.

Contenu

Ce cours est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui vous conduiront hors de vos habitudes, des évidences du temps et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait vous permettre de lire autrement ce qui relève de votre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre. Ces rencontres hebdomadaires sont une odyssée qui traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, chorégraphiques, picturales, littéraires... Elles est un travail d'analyse, d'échange et d'écoute qui soulève

les questions de : création, modernité, sens, narration, relation au spectateur, image, rapport son-image-espace, dramaturgie, scénographie, gestion du temps, dispositifs numériques, diffusion...

Nous nous appuierons également sur des rencontres avec des créateurs de spectacles qui auront été vus au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre...

Le corpus des œuvres sera communiqué au début de la saison 2022-2023.

Thinking about Art

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 13h30 à 15h

Objectifs

The course continues the same trajectory as the in the first year – discussing differing movements, themes and issues in modern/contemporary art. A greater emphasis will be placed upon encouraging the student to speak about his or her own work in English.

Contenu

There will be an occasional lecture on art historical subjects and themes. However, participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence. Students will also be asked to make a short presentation on their on-going work or research.

Thinking about Graphic Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 15h à 16h30

Objectifs

This course will attempt to look at some of the work of graphic designers from the past while continuing to make reference to wider cultural themes (such as cultural studies) that have influenced the field of Graphic Design. We will also try to talk about students on-going projects that have been given by the graphic design staff.

Contenu

Students will make an oral presentation on a graphic designer or contemporary theme of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Thinking about Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi de 11h à 12h30

Objectifs

The course will attempt to address a number of themes in modern/contemporary Design while giving attention to some of the vocabulary associated with Design. The course will also attempt to discuss themes surrounding the projects that have been assigned by the design staff.

Contenu

The emphasis is on speaking English – participation by every student is essential – it is unacceptable to just sit there in silence. Students must make presentations on a design subject of their choice. They must also make a presentation of their own work

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

1 à 6, toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire : — Mercredi 12h30-14h — Vendredi 12h30-14h

Objectifs

Saber presentar de manera ágil y solvente, oralmente o por escrito, su propio trabajo en lengua española.

Contenu

A partir de materiales diversos en español (escritos, audios, vídeos) vinculados al arte y al diseño contemporáneo, el curso se articulará a partir de una ronda renovable donde tanto estudiantes como profesor presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

PHILOSOPHIE III : VISUALISER UN PROBLÈME

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener avec Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, options art, design, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 8h-9h

Objectifs

S'exercer à une pensée aux prises avec les configurations problématiques. Étudier comment une telle pensée peut être à l'œuvre aussi bien en philosophie que dans les arts, le design et le design graphique. Expérimenter les manières de visualiser et de spatialiser les problèmes.

Contenu

Visualiser un problème, c'est d'abord spatialiser un problème, exposer un problème, le révéler ou le rendre visible. Nos explorations ne coïncident pas avec la visualisation des données par le biais d'algorithmes et de bases de données, même si nous nous y intéresserons aussi. Un problème n'est pas une donnée. Il est à construire ou à reconfigurer. Construire un problème permet de sortir de faux problèmes, déplacer une perspective, inventer des détours, se détacher d'un simple état de choses, faire exploser les schémas cognitifs stéréotypés qui piègent la pensée et nous rendent bêtes. Qui cherche un problème n'a pas peur des zones de conflit. Chercher un problème, reconnaître qu'on s'y heurte, l'énoncer et le rendre visible, cela exige d'abandonner la logique du maître, gardien dispensateur des questions, des réponses et des solutions. Une philosophie du problème incite à mettre en jeu la différence non seulement entre questionner et problématiser, mais aussi entre savoir et penser. Un problème se configure à partir des éléments d'une situation ou à partir des connaissances existantes et stabilisées, de telle sorte qu'il les prive de leur évidence, les inquiète et les mette en mouvement. Comment un problème apparaît-il en art, en design et en design graphique ? En quels agencements se spatialise-t-il ? Comment se noue-t-il aux problèmes politiques, techniques, scientifiques et philosophiques ?

L'art en société : histoire(s) et théorie

Enseignant·e(s)

Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

5 à 6, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

lundi 14h-16h

Objectifs

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour être en mesure d'approfondir par soi-même — une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain. Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

La pratique de l'art tout comme la réception des œuvres s'inscrivent au sein de relations sociales interindividuelles et de rapports sociaux collectifs : elles en dépendent, en produisent, ou encore génèrent des discours à leur sujet. Au cours des dernières décennies, ces relations ont d'ailleurs été au centre d'un certain nombre de courants : art participatif, esthétique relationnelle, art socialement engagé, co-création, art en commun, etc. On évoquera ces phénomènes tout en se demandant si leur théorisation ne tend pas à effacer les spécificités des œuvres sous une conception parfois trop abstraite des relations humaines. En outre, on considérera également des démarches artistiques qui, bien qu'elles ne se définissent pas sous l'angle des relations qu'elles induisent ou qu'elles engendrent, n'échappent pourtant pas à une existence sociale, qui concerne l'art dans son ensemble.

En les situant toujours dans leur contexte et leur historicité, il s'agira alors d'aborder des œuvres et des pratiques artistiques (principalement, mais pas exclusivement, du XXe et XXIe siècles) au prisme de modes d'interaction sociale et de situations plus précises : amitié, amour, conflit, collaboration, collectivisation, conversation, grève et occupation, fête, interpellation, manifestation, provocation, soin, (in)subordination, etc.

Outils méthodologiques

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h, semaine impaire à partir du 15 novembre 2022

Objectifs

Accompagnement des étudiant.es dans l'élaboration de l'écrit DNA et dans l'élaboration d'un corpus restreint de références théoriques et pratiques en relation avec cet écrit.

Contenu

En année 3, les étudiant.es doivent produire un écrit qui accompagne le diplôme de fin d'année. Dans le cadre de cet écrit, il leur est demandé d'écrire à propos d'un objet, d'un espace ou d'une situation qui intéresse le design aujourd'hui, en lien avec leur pratique.

Ces séances de méthodologie visent à offrir des outils pour mener à bien ce travail d'observation et de description qui part de l'expérience et à amener les étudiants à identifier deux à trois productions théoriques et/ou pratiques susceptibles de mettre en perspective, d'interroger ou de mettre en tension ce qui aura été relevé dans ce récit d'expérience.

Au fil des séances se succéderont ateliers de lecture et d'écriture. On s'intéressera à différentes manières d'écrire / de décrire en se penchant sur un corpus varié, tant au niveau des références (Julio Cortazar, Francis Ponge, George Perec, Elisee Reclus, Roland Barthes, Vilem Flusser, etc.) qu'au niveau des formes d'écriture (récit documentaire, fiction, essai).

Thinking about Graphic Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6 Option Design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 9h à 10h30

Objectifs

This course will attempt to look at some of the work of artists and graphic designers working today while continuing to make reference to current themes and developments within the field of Graphic Design. We will also try to discuss students on-going projects that have been assigned by the graphic design staff.

Contenu

Students will make an oral presentation on a graphic designer or contemporary theme of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Thinking about Art

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 11h à 12h30

Objectifs

In this year, the course hopes to further develop the student's critical thinking towards themes and ideas in contemporary art while adopting a critical and professional attitude to their own work.

Contenu

There will be a number of lectures on current themes in contemporary art, but the primary focus is upon discussing the ideas and themes contained in students on-going work. Regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Thinking about Design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6. Option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Vendredi de 16h30 à 18h

Objectifs

This course will attempt to look at some of the work of designers working today while continuing to make reference to current themes and developments within and around the field of Design. Together we will engage in regular debate concerning student research for their projects in option design.

Contenu

Students will make an oral presentation on a designer or contemporary Design trend of his or her choice. Also students will make an oral on their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

Art cycle 1

Semestres 3 à 6

Option art

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

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

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

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

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

Catégories de cours

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

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

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

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

Conférences

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

Workshops

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

Stage

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

Présentation des travaux

(voir fiche de cours « Réclame(s) »)

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

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

DNA

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

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

Grille des crédits

Années 2 et 3, option art

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

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

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

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

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

Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

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

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

Semestres 3 et 4 Option ART – semaine paire

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

Semestres 3 et 4 Option ART – semaine impaire

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

Semestres 5 et 6 Option ART – semaine impaire

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

20h-23h

Dance and Music Lab

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

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

PHALLOPHORIES

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es art cycle 1

Semestre(s) et option(s)

5 puis 4, option art
cours commun obligatoire

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 10h-12h

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

RÉCLAME(S)

Enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es art cycle 1

Semestre(s) et option(s)

5 puis 4, option art
cours commun obligatoire

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-10h

Objectifs

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

Contenu

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

Réclame :

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

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Partenaire le BBB centre d'art avec intervenants invités

Semestre(s) et option(s)

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

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9
cours commun obligatoire

Jour(s) et heure(s)

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

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

Objectifs

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

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

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

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

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

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

Initiation technique à l'image numérique

Enseignant-e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

3, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

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

Configuration de photoshop

Taille de l'image

Recadrage

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

Images dynamique

Masque de fusion

Accentuation

Envoyer des images par internet

Capture d'écran grand format

Espèces en voie d'édition

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

5, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

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

cours commun obligatoire

Objectifs

Initiation technique à InDesign

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

Réalisation de portfolios et éditions

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

Contenu

Assemblages et préparation des visuels de documentations

Scans de transparents/documents

Résolution d'image

Rappel colorimétriques

Présentation d'InDesign

Blocs texte et images

Panneau de contrôle

Liens / assemblage

Format de document

Marges et fond perdu

Réalisation de Gabarit

Mise en place de style

Exportation en PDF

Impression de cahier / Envoyer des portfolio par internet

ÉCONOMIE DE L'ATELIER 1

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex.

Semestre(s) et option(s)

3, option art.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

Chroniques d'ateliers.

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

T.I.C.

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

HOP 02. (en relation avec Sarah Holveck.)

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

Lectures partagées.

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

VIDÉO: Portrait craché!

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Thomas Sipp, en relation avec Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

3, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaines paires

mardi 14h-18h,

mercredi 9h-12h

+ deux journées d'initiation technique avec Lény Lecointre

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

« L'embarras des choses »

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

semestres 3 et 4 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

Il se déroule en 3 temps :

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

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

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

Situation photo

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

semestres 3, 4, 5 et 6 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

mardi 14h à 18h (semaine impaire),

jeudi 14h à 18h (semaine paire)

Objectifs

Connaissance des outils de la photo

Mener de part en part un projet photographique

Travail en collectif

Contenu

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

Quelques exemples de "situation photo" :

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

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

Bossu dans son armure*

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

3 et 4

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

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

STUDIOMOOD

Enseignant·e(s)

Simon Bergala, Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

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

SCRIPTOGRAPHIES

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, David Coste, Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

3 et 5, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

Objectifs

Penser la relation entre des médiums et pratiques différentes.

S'approprier un matériau d'archive.

Inventer un langage personnel à travers un projet éditorial

Développer des pratiques tant individuelles que collectives.

Contenu

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

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

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

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

Inscriptions

Enseignant-e(s)

Étienne Cliquet et Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3 à 6 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-12h :

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

Objectifs

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

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

Contenu

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

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

ÉCONOMIE DE L'ATELIER 2.

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

semestre 4, option art.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

Contenu

Un déplacement et arpentage seront effectués.

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

_ Un arpentage en suivant une ligne du métro toulousain.

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

Vous envisagerez les formes d'un objet situé.

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

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

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

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

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

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

Chroniques d'ateliers.

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

Lectures partagées.

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

VIDÉO: La notte, la notte

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Thomas Sipp, en relation avec Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

3, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaines paires

mardi 14h-18h,

mercredi 9h-12h

+ deux journées d'initiation technique avec Lény Lecointre

Objectifs

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

Contenu

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

Filmographie sélective :

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

STUDIOMOON

Enseignant·e(s)

Simon Bergala, Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

5 & 6 option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

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

Transimages

Enseignant·e(s)

Gaëlle Boucand, Olivier Dollinger et Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

option art
5 et 6,
7 et 9

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire, le mardi de 9h à 12h

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

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

Bibliographie

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

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

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

Robert Bresson « notes sur le cinématographe » Folio

Picturediting

Enseignant·e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

Objectifs

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

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

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

Contenu

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

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

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

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

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

Bossu dans son armure* 2

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

5 et 6

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire

mardi 14h-17h : cours collectif

Jeudi 14h-20h : suivi de projet individuels

vendredi 9h-11h : cours collectif

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

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

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

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

DÉPLACEMENT

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option art.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

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

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

Objectifs

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

Contenu

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

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

Chroniques d'ateliers.

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

Design cycle 1

Semestres 3 à 6

Option design

L'unité design de l'isdaT s'attache à penser des manières de faire du design à une époque où les équilibres sont fragilisés par les effets du modèle de surproduction des sociétés capitalistes.

Cette orientation se traduit par la promotion d'une attitude de conception attentive, sensible et critique prenant en compte la complexité des équilibres écologiques et sociaux : les organisations humaines, les ressources, les modes d'approvisionnement et de production, les usages et les pratiques permettant au-delà d'une proposition figée, une adaptabilité, une réparabilité, voire une auto-gestion par les habitants concernés.

Ainsi, la spécificité de la formation tient pour une part à la pratique d'un terrain. Confrontés à des contextes de projet divers et ancrés dans le réel, les étudiants sont initiés à observer, analyser, sonder les contextes approchés pour être au plus près des protagonistes et des spécificités des territoires*. Elle se définit pour une autre part, par une pratique d'atelier, lieu où est cultivé un esprit d'ingéniosité et d'inventivité pour penser et fabriquer des formes opératoires susceptibles de rendre le monde plus habitable au quotidien, qu'il s'agisse d'en dessiner les signes, les objets ou les espaces.

*Cette pratique d'enquête relève autant d'un apport méthodologique que d'une stratégie d'insertion dans un tissu économique et social.

Cycle 1

option design mention espaces et objets

Au premier cycle, l'unité design mention espaces et objets forme des designers aptes à concevoir et mener des projets dans le champ du design avec une attention particulière aux ressources et aux modes de production et à procéder à leur mise en oeuvre à travers la conception d'objets et/ou d'aménagements à destination des espaces sociaux (de la sphère privée à la sphère publique).

À partir de l'analyse d'un véritable cahier des charges émanant de situations réelles, les étudiant·es apprennent à mobiliser des savoirs et des techniques propres à la méthodologie de projet de l'espace et de l'objet, ainsi qu'à produire des documents techniques permettant la production et la reproduction dans divers lieux de fabrication.

2 année

Cours communs obligatoires

Cours Théoriques

Histoire et théorie du design
Histoire et théorie de l'art
Philosophie
Langues étrangères
(au choix anglais ou espagnol)

Cours Techniques

Infographie 2d et 3d
Dessin codé
Maquettes & Low tech
Langages web
Espèces en voie d'édition

Atelier de projet obligatoire

Studio les Alternatives

En relation avec les ateliers de l'isdaT
& ancré dans des projets réels
& partenariats extérieurs

Recherche & Projets personnels obligatoires

Corpus
Carte Blanche
Etude de Cas
Mise en espace

Professionalisation obligatoire

Stage
Aide aux diplômés
Semaine des Workshops
Journées portes ouvertes

Optionnel

Atelier micro-édition

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

3 année

Cours communs obligatoires

Cours Théoriques

Histoire et théorie du design
Histoire et théorie de l'art
Philosophie
Langues étrangères
(au choix anglais ou espagnol)
Méthodologie recherche & écrit DNA

Cours Techniques

Infographie 2d et 3d
Dessin codé
Maquettes & Low tech
Suivi projet web sur RDV

Atelier de projet 1 obligatoire, au choix parmi les 3

Studio les Alternatives

Studio les Communs

Studio Urbain & Crise

En relation avec les ateliers de l'isdaT
& ancré dans des projets réels
& partenariats extérieurs

Fin des studios aux JPO

Obligatoire 1 AIRA

Atelier micro-édition
AIRA en design, design graphique & arts
Plexus

Recherche & Projets personnels obligatoires

Corpus
Carte Blanche
Mise en espace
Outils d'enquête anthropologique
Accompagnement à l'écrit DNA

Professionalisation obligatoire

Stage
Concours (travail en autonomie, validation des acquisitions techniques)
Semaine des Workshops
Journées portes ouvertes

Diplôme DNA Design

Grille des crédits

Années 2 et 3, option design

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**

- **Samuel Aden**
jeudi, vendredi
- **Hervé Ambal**
mardi, vendredi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) mardi, mercredi
- **Lionel Bataille**
lundi
- **Nathalie Bruyère**
mercredi, jeudi
- **Jérôme Dupeyrat**
lundi
- **Jean-Marc Evezard**
jeudi, vendredi
- **Michel Gary**
mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mercredi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mercredi, vendredi
- **Hanika Perez**
lundi, mercredi
- **Danielle Petit-Armand**
jeudi
- **Ana Samardžija Scrivener**
jeudi
- **Adam Scrivener**
lundi, vendredi

Semestres 3 et 4 Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	STUDIO Les Alternatives M. Gary, H. Ambal	STUDIO Les Alternatives M. Gary, H. Ambal sem 3	Langages du web D. Petit-Armand par 1/2 groupes	Dessin codé H. Ambal
10h-11h					
11h-12h	Thinking about Design (in english) A. Scrivener	Séminaire écriture sem. paire selon calendrier	Matériaux et process S. Aubry sem. paire sem. 4		
12h-13h			Español F. Martí Jufresa sem. impaire		Español F. Martí Jufresa sem. impaire
13h-14h					
14h-15h	Maquette / Objets techniques Low tech L. Bataille	STUDIO Les Alternatives M. Gary, H. Ambal	STUDIO Les Alternatives M. Gary, H. Ambal sem 3	Carte blanche Suivi projets individuels S. Aden sem. paire	Infographie 2D 3D J.-M. Evezard
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Histoire et théorie du design L. Giorgino		Matériaux et process S. Aubry sem. paire sem. 4		
18h-19h		Analyse, écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré	Conférence selon calendrier	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	
19h-20h					

Semestres 5 et 6 Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Maquette / Objets techniques Low tech L. Bataille			Philosophie III Visualiser un problème	
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle sem. paire – selon calendrier				
13h-14h					
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Histoire et théorie du design L. Giorgino				
18h-19h					
19h-20h					

LE STUDIO DES ALTERNATIVES

Enseignant-e(s)

Michel GARY, Hervé AMBAL avec les assistant-es d'enseignement des ateliers techniques,

Partenaires :

La C.I.C - La cité Jardins - L'UFTMP - Le bruit de la conversation - Campus et toits - Le collectif La Maison - L'association Régionale des éco-construc-teurs du Sud-Ouest (ARESO) - L'INP - L'INSA - L'ENSA - L'UT2J - 3PA & Le tiers-lieu BORDANOVA - PAHLM - Artstock - AMAE

Semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30 et 14h-18h pour semestres 3 à 7

+ mercredi 14h-18h pour semestre 3

+ semaine impaire, mercredi 14h-18h pour semestres 5 et 7

+ 3 intensifs en salle 02 : 18 au 21 octobre, 15 au 18 novembre, 29 novembre au 2 décembre 2022

Objectifs

1 - Répondre à une commande.

Concevoir et réaliser la scénographie, l'aménagement et le mobilier du tiers-lieu étudiant de la CIC, à partir de matériaux de réemploi.

2 - Contribuer au projet interdisciplinaire « Les Agiles ».

Concevoir et réaliser un prototype d'habitat réversible construit à partir de matériaux de réemploi et/ou bio-sourcés qui pourrait être installé sur des terrains gelés, en attente de projets urbains.

3 - Participer à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à destination du projet Utoparc situé sur le site de 3PA, à partir de matériaux de réemploi.

Contenu

1 - La commande du tiers-lieu de la CIC :

- Un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes ouvrira ses portes dans le courant du mois de janvier 2023 en centre-ville de Toulouse dans la Cité Internationale des Chercheurs (CIC). Tiers-lieu inter-universitaire et pluridisciplinaire, il proposera un espace multiple, tantôt lieu ressource ou de programmation pour les associations étudiantes, tantôt espace de travail pour tout-e-s les étudiant-e-s. Basé au cœur de la CIC, le tiers-lieu sera la vitrine des initiatives étudiantes.
- Dans le courant de l'année 2022-2023 un groupe d'étudiant.e.s s'est mobilisé pour répondre à cette commande. Les premiers prototypes et une première édition en micro-série des premières pièces ont été réalisés.
- Dans le courant de l'année 2022-2023 et pour la seconde phase, il vous est proposé, de l'esquisse à la production des pièces par l'expérimentation à l'échelle 1 en passant par la réalisation de maquettes, d'épures et de prototypes, de finaliser cette commande afin que l'ensemble des pièces puisse être livré dès le mois de janvier 2023.

2 - Le projet interdisciplinaire « Les Agiles » :

Les Agiles, c'est un projet piloté par Le Bruit de la Conversation et Campus et Toits. Face à la problématique du mal-logement des étudiant.e.s, et à la volonté d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, nous avons voulu créer sur la région Occitanie une coopérative de logements proposant à des étudiant.e.s des habitats éco-responsables et participatifs sous forme de colocation. Sur le modèle de la Ciguë en Suisse et de Coopcoloc à Paris et Bordeaux, nous avons voulu créer une alternative entre la résidence étudiante et l'appartement privé. Le logement sous forme coopérative est ainsi envisagé comme un levier d'action pour faciliter l'accès aux études.

Ce modèle offre aux étudiant.e.s l'opportunité d'avoir accès à des logements abordables et adaptés à leurs besoins, d'augmenter le parc locatif, et de développer le vivre ensemble, tout en participant à la dynamisation du territoire d'implantation des logements. Pour cela, trois universités et le studio des alternatives de l'isdaT s'associent pour imaginer ces logements pour des étudiant-es avec des étudiant-es.

- Entre 2021 et 2022 ce projet s'est concrétisé par la programmation de relais et d'ateliers inter formations, où chaque formation avait pour mission de travailler une des dimensions du projet (les low techs en partenariat avec l'INSA, les questions foncières et l'implantation dans le quartier avec les étudiant-es de l'UTJ2, les matériaux de réemploi avec les étudiant-es de l'ENSAT, et les formes d'habitat réversibles avec les étudiant-es de l'isdaT. Chaque groupe d'étudiant-e réalise un sprint d'un mois, à la fin duquel un événement permet de passer le témoin au groupe suivant.

Les livrables produits par chaque formation sont disponibles en ligne. Ils serviront de base de données à l'organisation d'un premier atelier interformation qui s'est déroulé en novembre 2021 à l'isdaT.

Enfin, pour s'inspirer, s'enrichir, partager des expériences, «Pour aller plus loin», des conférences, des séminaires, ont également été programmées.

- Dans le courant de l'année universitaire 2022-2023

Toulouse Métropole a remporté l'appel à projets européen du programme Life en proposant son projet Waste2Build. Il s'agit de construire une économie durable face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

Dans ce cadre, dès la rentrée universitaire nous répondrons à une sollicitation de Toulouse métropole pour organiser un atelier interdisciplinaire afin de concevoir et construire une micro-architecture mobile en matériaux de réemploi. Nous proposerons de centrer notre réflexion autour des usages et avancer sur des aménagements intérieurs en matériaux de réemploi adaptables aux différents usages pressentis. L'intérêt ici est aussi de créer des ponts entre les étudiant-e-s des différents établissements de l'enseignement supérieur (dynamique interdisciplinaire) pour lancer le laboratoire permanent des habitats réversibles.

- De la phase esquisse à l'exécution par l'expérimentation architecturale, la micro-architecture, les aménagements, les low-tech, le mobilier, la scénographie, les chantiers participatifs et le ré-emploi.

3 - Le projet Utoparc :

Utoparc est un projet de construction de micro-architectures et d'œuvres habitables implantées dans le paysage du Tiers-lieu Bordanova situé à Lahage, à 45km de Toulouse. Dans le courant de l'année 2021-2022 pour réaliser ces installations, PAHLM - Pratiques Artistiques Hors Les Murs et 3PA Formation - un espace des possibles mettant l'écologie au service de l'humain et des territoires ont fait appel à deux collectifs : un d'artistes et l'autre d'architectes. Pendant deux semaines ils vont concevoir et construire sur site à partir de matériaux recyclés et disponibles sur place. Puis dans une deuxième phase, le chantier sera ouvert à des étudiant.e.s en architecture en art et en design et deviendra un chantier collectif et participatif.

Dans le courant de l'année 2022-2023, le même protocole vous sera proposé.

Carte blanche suivi de projets personnels

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semestre hiver

jeudi 9h-13h et 14h-18h semaine paire

vendredi 9h-13h et 14h-18h hebdo

semestre été

jeudi 14h-18h hebdo

vendredi 9h-13h et 14h-18h hebdo

Objectifs

Définir un territoire de recherche qui nous est propre.

Expérimenter pour trouver une technique ou médium de prédilection.

Définir une méthode propre à son projet personnel.

Trouver des partenaires pour injecter du réel à son projet.

Se lancer dans des tentatives de choses potentielles.

Utiliser l'atelier comme lieu d'expérimentation.

Se construire sa propre bibliothèque de référence propre à son sujet.

Définir un regard critique personnel.

Contenu

Projet personnel

La majorité du temps est consacré à l'accompagnement individuel sur rdv à des temps déterminés.

Partage collectif

Des moments de partage collectif seront définis ponctuellement afin de confronter l'avancement de son projet personnel au groupe. Autrui étant un regard extérieur primordial pour une construction personnelle.

Rencontres/visites

Ponctuellement pourront être proposés des rencontres avec des designers, des fabricants ou des acteurs du champ du design.

Corpus

Il sera aussi question de se constituer sa propre bibliothèque de référence relative à ses projets en cours. Films, documentaires, livres, articles, émissions radiophoniques, iconographies, photographies, dessins...

Il commencera dès le semestre 3 et jusqu'au semestre 6.

Cet ensemble de documents attentivement sourcés fera l'objet d'une restitution lors de la diplomabilité DNA, soit en version papier soit en version numérique.

infographie 2D-3D

Enseignant-e(s)

Evezard Jean-Marc

Semestre(s) et option(s)

3 et 4 option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

le vendredi de 14h à 18h

Objectifs

S3 :

La pratique du design d'aujourd'hui ne peut s'envisager sans l'acquisition et la maîtrise de techniques et d'outils spécifiques, en particulier l'infographie. Ce terme regroupe tout un éventail de notions telles que la 2D, la 3D, l'image de synthèse, la retouche d'images, l'image en mouvement.

Acquis visés :

- savoir dessiner un espace et un objet, prendre conscience de son environnement, améliorer sa vision dans l'espace
- découverte et apprentissage des outils numériques liés aux fablabs
- apprendre des techniques d'infographie
- se créer une culture visuelle, savoir analyser ce que l'on regarde

S4 :

Continuer et augmenter l'acquisition et l'apprentissage des outils et des techniques liés à l'infographie, à la représentation et à la fabrication.

Acquis visés :

- savoir utiliser les différents outils et techniques de représentation à bon escient
- devenir auteur de ses images et des ses représentations
- intégrer et investir les apprentissages dans les différents projets et studios proposés dans l'école et dans ses productions personnelles

Contenu

S3 :

-Cet enseignement débutera par une pratique du dessin. Ce travail sera suivi tout au long de l'année sous forme de séances de dessin et de carnet de croquis à produire. Ensuite vient l'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, 3ds max)

-A partir d'analyses et de la collecte d'images, les étudiants mènent une réflexion sur la place et le rôle des images aujourd'hui ; doit on croire tout ce que l'on voit ? Comment, quand et pourquoi utiliser les images ?

-Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

-Un suivi et des cours spécifiques seront organisés afin de soutenir les projets engagés au sein des différents studios

S4 :

-L'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, 3ds max) sera amplifiée.

-Les apprentissages seront mis en application au travers de projets proposés dans d'autres enseignements (studios).

-Le travail autour de la collecte et de l'analyse d'image, appelé « visiothèque » sera lui aussi continué.

Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

-Se pose

Technologies, de la maquette à l'objet

Enseignant-e(s)

Lionel Bataille

Semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 13h30-16h30

Objectifs

Les outils numériques au service du projet
La maquette, outil d'étude

Contenu

L'apprentissage et la maîtrise des logiciels AutoCad et Rhino3D sont des préalables indispensables pour accéder en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec les Fablab.

Dans un second temps, l'accent est mis sur la concrétisation et la mise en forme des idées, et sur l'importance des différentes phases de maquettage (de la prémaquette sur un coin de table au prototype numérique) dans l'émergence d'un projet.

Qu'est-ce qu'une maquette ? Une image abstraite de la réalité généralement à une échelle réduite, un outil de représentation, la possibilité de plusieurs angles de vision et d'avoir sa propre perception de l'espace, un outil de travail pour tester les idées ou encore pour les projeter directement en volume.

La maquette est à considérer comme un outil au service de l'analyse et de la réflexion, et comme partie intégrante du projet. Cette approche impose un tempo qui permet ensuite de se projeter. Cette approche impose aussi un lieu, l'atelier, distinct de la table du designer. Ainsi pour approcher et gérer un nouvel objet d'étude, le passage par des maquettes en phase de recherche est indispensable pour se rendre compte et valider les volumes, les proportions ou l'équilibre des masses mais également pour découvrir les matériaux, expérimenter et résoudre des problèmes techniques.

Des visites d'entreprises de la région toulousaine sont programmées : fonderie aluminium, tôlerie, mécanique de précision et injection plastique.

Dessin codé

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

3 et 4

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-12h

Objectifs

Dessiner, assembler, projeter

Acquérir les connaissances nécessaires et spécifiques liées aux dessins de représentation pour concevoir et communiquer clairement ses projets. Passer sans peine de l'analyse à la conception.

Contenu

L'acquisition des modes et des méthodes de représentation par le dessin, principalement à main levée, se fera par des temps d'étude en extérieur et en intérieur, en atelier.

Nous aborderons les techniques de représentation à travers de 2 temps de production :

Temps 1 : Dessiner pour comprendre et montrer :

Nous aborderons la représentation en plan et en coupe à travers la production maraîchère et saisonnière : couper, éplucher, décortiquer. Puis nous placerons ces premières formes rondes dans des boîtes pour pouvoir les mettre rapidement en perspective. A partir de ces premières expérimentations, nous projetterons une boîte, un objet, de petite taille mais contenant tout un univers qui nous permettra d'aborder les notions de contenant, de contenu, de coffrage, de moule, de treillis, de structure, d'armature... une boîte à penser, une boîte à rêver, une boîte à espace. Nous fabriquerons cette boîte en passant dans chacun des ateliers : bois, maquette, fer,

moulage. Nous aurons au préalable dessiner les supports à sa fabrication : esquisses, plans, coupes, élévations, épures.

Temps 2 : Dessiner pour construire une pensée

Nous constituerons sous la forme de journaux de bord un inventaire de formes qui nous seront utiles dans la construction de nos projets.

Nous essaierons d'épuiser tous les systèmes constructifs connus et les matériaux qui peuvent y être associés, toujours par le dessin, par l'étude d'un concept et de celui qui peut apparaître comme son contraire :

- Articulation / encastrement,
- Construction / déconstruction,
- Rationalisme / symbolisme,
- Brutalisme / minimalisme,
- Accumulation / légèreté, ...

Dessiner ne sera plus une contrainte ou une simple représentation technique du projet mais pourra exprimer sa part sensible et surtout plastique... un outil indispensable d'aide à la conception.

Nous conviendrons au cours de l'année de plusieurs séances communes avec les professeurs des cours communs avec Jean-Marc Evezard et Lionel Bataille pour l'étude de cas, un exercice d'analyse de standards appartenant aujourd'hui à l'histoire du design et de l'architecture.

Aussi nous conviendrons avec Sandra Aubry de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée (le mercredi en semaine paire) pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche. Nous nous retrouverons en semaine ce qui dégage les vendredis des cours de dessin.

Outils et matériels obligatoires :

Un mètre métallique, 5m minimum, un kutch, règle graduée aux différentes échelles (1/500, 1/200, 1/100, 1/50...), un carnet A4, 100 pages minimum, 100g/m2, un critérium mine 0,5mm B, encres, aquarelles, feutres et ses 10 doigts !

Langages du web/Les fondamentaux

Enseignant·e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

3 et 4, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-13h en demi-groupe

Objectifs

Découverte et mise en pratique des langages dédiés au web (html, css, éléments de javascript) dans l'objectif d'une publication en ligne. Acquérir les bases nécessaires et la méthodologie de travail liée au champ de ce médium. En lien avec le cours Corpus, se constituer une bibliothèque de références relative aux projets. Développer ses connaissances en culture numérique et prendre conscience de la matérialité d'Internet (réseaux, protocoles de transfert, data).

Contenu

Initiation aux langages du web et de la méthodologie de travail à acquérir pour éditer vers les écrans. Dans un premier temps, à partir de contenus donnés, l'étudiant·e expérimente et s'approprie les notions de base dans le champ du webdesign : mise en place du fond (balisage html) et de la forme (feuilles de style css), éléments de javascript.

Nous nous intéresserons particulièrement à l'édition du *Whole Earth Catalog, Access to tools* (auto-édition de Stewart Brant, 1968-1972). Les étudiant·es pourront s'en inspirer pour se constituer une archive de références liée à leur(s) projet(s), en parallèle avec le cours Corpus. L'enjeu sera de faire comprendre la démarche plastique mise en œuvre et son déploiement, et d'organiser ce contenu de façon cohérente pour le communiquer et le faire évoluer dans l'espace des écrans.

Nous nous fonderons sur l'histoire du web et du réseau pour interroger des notions liées au design dans l'évolution des langages et des formes.

Une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié.

Bibliographie sélective — The Whole Earth Catalog, Stewart Brand, auto-édition, 1968,
— Aux sources de l'utopie numérique, Fred Turner, éd. CetF, 2012,
— Culture numérique, Dominique Cardon, éd. SciencesPo Les Presses, 2019.

Espèces en voie d'édition

Enseignant-e(s)

R. Lidereau

Semestre(s) et option(s)

Design semestre 3

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h semaine paire / 5 séances

Objectifs

Acquisition de savoir-faire techniques Photoshop et Indesign et d'une méthodologie de travail collaborative.

Contenu

Initiation technique à l'image numérique : 2 Séances

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

Séance 1 : Caméra raw / couleurs

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition ; Présentation des différents papiers disponibles ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image : écran / impression ; Profils colorimétriques ; Calibration d'écrans ; Configuration colorimétrique de la suite adobe ; Présentation de Bridge ; Réalisation de planche contact ; Développement d'image : Caméra raw

Séance 2 : Photoshop

Configuration de photoshop ; Taille de l'image ; Recadrage ; Système de calque (courbes, niveaux, etc...) ; Images dynamique ; Masque de fusion ; Accentuation ; Envoyer des images par internet ; Capture d'écran grand format

Méthodologie prise de vue / série photographique / documentation : 1 séance

Initiation technique à InDesign : 2 Séances

Initiation destinée à poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin qu'ils puissent être efficaces.

Séance 1 : initiation

Assemblages et préparation des visuels de documentations ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image ; Vectorisation ; Présentation d'InDesign ; Blocs texte et images ; Panneau de contrôle ; Liens / assemblage ; Format de document ; Marges et fond perdu ; Réalisation de Gabarit ; Mise en place de style ; Exportation en PDF ; Impression de cahier / Envoyer des portfolio par internet .

Séance 2 : Mise en page d'un magazine en commun. Réalisation d'affiches.

MATERIAUX & PROCESS : Le VIVANT comme MODELE

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

4 option Design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

MERCREDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE D'ETE (9H00-13h00 et 14h-18H00)

Objectifs

"Nous sommes capables de distinguer 1000 logos de marques mais incapables de reconnaître 10 feuilles de végétaux" Baptiste Morizot

A l'heure de l'urgence écologique, penser et concevoir un projet en conscience invite de fait à repenser les méthodes et les outils de conceptions. Ici, la posture et l'engagement dans la démarche se veulent éthiques, systémiques et durables. Le choix, la manipulation et l'utilisation des matériaux fait sens par la connaissance de leurs propriétés physiques, leurs géolocalisations, leurs procédés d'extraction, leurs transformations, acheminements et distributions.

Les ressources du Jardin Botanique et nos déplacements en forêt, nous permettront de questionner les rapports du design au « vivant » en créant des Encres et des matériaux « bio-sourcé-es ». L'exposition La fabrique du vivant, au centre Pompidou, sera notre fil rouge. Plantes tinctoriales, médicinales ou aromatiques, minéraux, algues, mycélium, lichen, bactéries, cire d'abeille... De l'écofact à l'artefact, comment s'inspirer du vivant pour concevoir et fabriquer de nouveaux imaginaires? Comment transmuter un matériaux en un paradigme de faire et de pensée, sans l'épuiser ni l'enfermer dans une posture programmatique ?

Notre approche se veut à l'image même du système de la biodiversité qui englobe l'ensemble des relations

établies par les divers êtres vivants entre eux ainsi qu'avec leur milieu. La biodiversité est l'illustration même d'une

structure en échelle de grandeur ou d'une structure fractale, où les parties qui constituent l'ensemble sont similaires au tout. L'expérimentation et le dessin s'articulent entre connaissance et pratique des savoir-faire depuis des sites et contextes d'études.

Ils passent par l'analyse et l'observation du micro au macro, ce jeu de rapports

d'échelles permettant de poser les bases conceptuelles et méthodologiques de notre démarche.

Contenu

OBSERVATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS :

- Travail sur sites (Jardin botanique Henri Gaussen, forêt Du Lac de Mondély, La Cuisine Centre d'Art et de Design)
- Expérimentations autour des matériaux et encres bio-sourcé-es.
- Conception et création d'un nuancier (archivage sur supports papiers/textile/numérique en open source à la matériauthèque)
- Editions de fiches recettes/mode d'emploi sur les processus, selon des modes de représentations singuliers (archivage sur supports papiers/textiles/numérique en open source à la matériauthèque).
- Workshops matériaux et propriétés physiques.
- Aussi nous conviendrons avec Hervé Ambal, de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée (le mercredi en semaine paire) pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche.

- PARTENAIRES

- Jardin Botanique Henri Gaussen
- Le laboratoire de recherche en science végétale et les intervenants chercheurs de l'université Paul Sabatier.

- BIBLIOGRAPHIE :

- « La fabrique du vivant » catalogue d'exposition sous la direction de Marie Ange Brayer, édition du Centre Pompidou, 2019
- « Manières d'être vivant », Baptiste Morizot, 2020
- « Le vivant comme modèle » Gauthier Chapelle, 2020
- « Les natures en question » Descola philippe, collection Collège de France, 2018
- « Reclaim, recueil de textes écoféministes », Emilie Hache, 2016
- « Nos cabanes » Marielle Macé, 2019
- « Manifeste du tiers paysage » Gilles Clément, 2004

Participation à un concours

Enseignant-e(s)

Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal, Nathalie Bruyere

Semestre(s) et option(s)

5 et 6 design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

selon calendrier

Objectifs

Il s'agira ici de répondre à un concours, avec tout ce que cela implique, de rigueur, de rapidité, de délais, d'outils et de méthodologie propre à cet exercice.

Ce sera l'occasion de se confronter à un cahier des charges réel et de mettre en pratique les outils enseignés à l'école.

Contenu

Un concours d'architecture, de design, de design d'espace ou autre ayant un rapport avec les pratiques enseignées dans l'option design de l'Isdat sera choisi. (ex : Mini maousse, concours Jean Prouvé,...)

Les étudiants intéressés répondront à ce concours en appliquant les méthodes propres à cet exercice. Les propositions seront suivies dans les cours "en communs" sur rendez-vous avec la présence de professeurs de projet.

Les Communs

/isdaT-éléments-architecture, des dessins open source numériques

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère et Jean-Marc Evezard, Ana Samardžija Scrivener, Christine Sibran et Samuel Latour.

Participation d'Abdul Saboor.

Semestre(s) et option(s)

5

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9 h à 13 h - 14 h à 18 h

Objectifs

La bibliothèque infinie se donne pour perspective de dessiner des éléments d'architecture, des artefacts en rapport aux milieux naturels et culturels afin de proposer des dessins open source d'éléments, comme autant de fragments de projets re-composables. Organisée ainsi par catégorie : structure; assemblage, division de l'espace, ornementation, visualisation de données.

L'ensemble est diffusé au travers de la compréhension des logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab.

Contenu

En design, dans la continuité du projet de la cafétéria de l'isdaT et des recherches sur la mobilité, le travail se développera sur la création de nouveaux éléments pour compléter la bibliothèque infinie. L'objectif est la création d'artefacts ré-appropriable, transformable et réparable qui délaissant délibérément les standards et les principes d'architecture

intérieure conventionnels qui privilégient le contenant au dépens du contenu et qui induisent une délimitation des espaces ainsi qu'une pré-définition des usages, il s'agit ici de proposer une autre culture de la domesticité et de l'espace public qui repose sur une requalification de la standardisation, par un *standard ouvert*. Le *standard ouvert* s'applique à tout type d'espace et défend la qualité; sa mise en œuvre peut passer par différents paliers cumulatifs dans le temps. Les objets produits ont pour but de ne pas être jetés, mais transformés. Le *standard ouvert* s'adapte au réemploi, à la récupération sauvage ou organisée, aux matériaux bruts. Concrètement, cette mise en œuvre passe par deux types de qualités : les qualités primaires, telles que la taille, la masse, le poids spécifique d'un corps, que l'on peut désigner objectifs, donc définissables et mesurables; une structure simple, reconnaissable, qui peut être rationalisée, issue d'assemblage d'éléments variables. Cette forme est pensée comme ouverte via des assemblages démontables, elle est réparable, modifiable. Les qualités subjectives, telles que la couleur, le goût, l'odeur, s'articulent avec l'ornementation, véritable nœud politique : elles engagent les personnes dans leurs cultures et leurs représentations et ne peuvent faire l'objet d'une stricte mesure. Cette partie, souvent à la surface des formes tridimensionnelles, s'organise dans des grilles de composition communes et invite les usagers à librement remixer signes et symboles selon leur propre culture.

Avec tous les étudiant•es du studio, nous travaillerons sous forme d'intensif des accessoires pour le système développé sur la mobilité dans le cadre du projet européen 4I4U en lien avec le *Rose Lab*, *l'Ademe* et *INSA*, le *campus des métiers de Gallieni*. Un hackathon à Barcelone avec les partenaires du projet est prévu en novembre.

Et nous participerons à l'exposition du *Printemps de septembre* dans la partie de *l'atelier du Faire* dans le cadre du commissariat de Matali Crasset. Exposition prévue en juin afin d'éprouver auprès des usagers ces engins mobiles.

De même, Christine Sibran et Abdul Saboor, nous effectuons une série de photographies qui serviront dans le cadre de l'exposition du Printemps de Septembre.

Avec les étudiant•es du 1er cycle design, nous nous occuperons de la scénographie de *l'atelier du Faire* pour créer une architecture de papier.

Avec les ateliers volumes, particulièrement l'atelier Bois avec Samuel Latour, nous travaillerons autour des typologies d'assises qui serviront pour l'exposition.

LE STUDIO DES ALTERNATIVES

Enseignant-e(s)

Michel GARY, Hervé AMBAL avec les assistant-es d'enseignement des ateliers techniques,

Partenaires :

La C.I.C - La cité Jardins - L'UFTMP - Le bruit de la conversation - Campus et toits - Le collectif La Maison - L'association Régionale des éco-construc-teurs du Sud-Ouest (ARESO) - L'INP - L'INSA - L'ENSA - L'UT2J - 3PA & Le tiers-lieu BORDANOVA - PAHLM - Artstock - AMAE

Semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30 et 14h-18h pour semestres 3 à 7

+ mercredi 14h-18h pour semestre 3

+ semaine impaire, mercredi 14h-18h pour semestres 5 et 7

+ 3 intensifs en salle 02 : 18 au 21 octobre, 15 au 18 novembre, 29 novembre au 2 décembre 2022

Objectifs

1 - Répondre à une commande.

Concevoir et réaliser la scénographie, l'aménagement et le mobilier du tiers-lieu étudiant de la CIC, à partir de matériaux de réemploi.

2 - Contribuer au projet interdisciplinaire « Les Agiles ».

Concevoir et réaliser un prototype d'habitat réversible construit à partir de matériaux de réemploi et/ou bio-sourcés qui pourrait être installé sur des terrains gelés, en attente de projets urbains.

3 - Participer à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à destination du projet Utoparc situé sur le site de 3PA, à partir de matériaux de réemploi.

Contenu

1 - La commande du tiers-lieu de la CIC :

- Un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes ouvrira ses portes dans le courant du mois de janvier 2023 en centre-ville de Toulouse dans la Cité Internationale des Chercheurs (CIC). Tiers-lieu inter-universitaire et pluridisciplinaire, il proposera un espace multiple, tantôt lieu ressource ou de programmation pour les associations étudiantes, tantôt espace de travail pour tout-e-s les étudiant-e-s. Basé au cœur de la CIC, le tiers-lieu sera la vitrine des initiatives étudiantes.
- Dans le courant de l'année 2022-2023 un groupe d'étudiant.e.s s'est mobilisé pour répondre à cette commande. Les premiers prototypes et une première édition en micro-série des premières pièces ont été réalisés.
- Dans le courant de l'année 2022-2023 et pour la seconde phase, il vous est proposé, de l'esquisse à la production des pièces par l'expérimentation à l'échelle 1 en passant par la réalisation de maquettes, d'épures et de prototypes, de finaliser cette commande afin que l'ensemble des pièces puisse être livré dès le mois de janvier 2023.

2 - Le projet interdisciplinaire « Les Agiles » :

Les Agiles, c'est un projet piloté par Le Bruit de la Conversation et Campus et Toits. Face à la problématique du mal-logement des étudiant.e.s, et à la volonté d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, nous avons voulu créer sur la région Occitanie une coopérative de logements proposant à des étudiant.e.s des habitats éco-responsables et participatifs sous forme de colocation. Sur le modèle de la Ciguë en Suisse et de Coopcoloc à Paris et Bordeaux, nous avons voulu créer une alternative entre la résidence étudiante et l'appartement privé. Le logement sous forme coopérative est ainsi envisagé comme un levier d'action pour faciliter l'accès aux études.

Ce modèle offre aux étudiant.e.s l'opportunité d'avoir accès à des logements abordables et adaptés à leurs besoins, d'augmenter le parc locatif, et de développer le vivre ensemble, tout en participant à la dynamisation du territoire d'implantation des logements. Pour cela, trois universités et le studio des alternatives de l'isdaT s'associent pour imaginer ces logements pour des étudiant-es avec des étudiant-es.

- Entre 2021 et 2022 ce projet s'est concrétisé par la programmation de relais et d'ateliers inter formations, où chaque formation avait pour mission de travailler une des dimensions du projet (les low techs en partenariat avec l'INSA, les questions foncières et l'implantation dans le quartier avec les étudiant-es de l'UTJ2, les matériaux de réemploi avec les étudiant-es de l'ENSAT, et les formes d'habitat réversibles avec les étudiant-es de l'isdaT. Chaque groupe d'étudiant-e réalise un sprint d'un mois, à la fin duquel un événement permet de passer le témoin au groupe suivant.

Les livrables produits par chaque formation sont disponibles en ligne. Ils serviront de base de données à l'organisation d'un premier atelier interformation qui s'est déroulé en novembre 2021 à l'isdaT.

Enfin, pour s'inspirer, s'enrichir, partager des expériences, «Pour aller plus loin», des conférences, des séminaires, ont également été programmées.

- Dans le courant de l'année universitaire 2022-2023

Toulouse Métropole a remporté l'appel à projets européen du programme Life en proposant son projet Waste2Build. Il s'agit de construire une économie durable face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

Dans ce cadre, dès la rentrée universitaire nous répondrons à une sollicitation de Toulouse métropole pour organiser un atelier interdisciplinaire afin de concevoir et construire une micro-architecture mobile en matériaux de réemploi. Nous proposerons de centrer notre réflexion autour des usages et avancer sur des aménagements intérieurs en matériaux de réemploi adaptables aux différents usages pressentis. L'intérêt ici est aussi de créer des ponts entre les étudiant-e-s des différents établissements de l'enseignement supérieur (dynamique interdisciplinaire) pour lancer le laboratoire permanent des habitats réversibles.

- De la phase esquisse à l'exécution par l'expérimentation architecturale, la micro-architecture, les aménagements, les low-tech, le mobilier, la scénographie, les chantiers participatifs et le ré-emploi.

3 - Le projet Utoparc :

Utoparc est un projet de construction de micro-architectures et d'œuvres habitables implantées dans le paysage du Tiers-lieu Bordanova situé à Lahage, à 45km de Toulouse. Dans le courant de l'année 2021-2022 pour réaliser ces installations, PAHLM - Pratiques Artistiques Hors Les Murs et 3PA Formation - un espace des possibles mettant l'écologie au service de l'humain et des territoires ont fait appel à deux collectifs : un d'artistes et l'autre d'architectes. Pendant deux semaines ils vont concevoir et construire sur site à partir de matériaux recyclés et disponibles sur place. Puis dans une deuxième phase, le chantier sera ouvert à des étudiant.e.s en architecture en art et en design et deviendra un chantier collectif et participatif.

Dans le courant de l'année 2022-2023, le même protocole vous sera proposé.

STUDIO URBAIN & CRISES : La ville des temps

Enseignant-e(s)

P. Grégoire

Avec les interventions régulières d'Abdul Saboor, documentariste et photographe

Semestre(s) et option(s)

5, option design

Ouvert aux étudiant-es des options art et design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 9h-13h et 14h-18h

Présentation

La ville des temps porte sur les conséquences de la crise sanitaire sur nos pratiques des espaces publics et domestiques, et sur les modifications de nos actions et usages de ceux-ci.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique ; positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine — car lieu de vie/travail H24, pour tout individu bénéficiant d'un logement.

Contexte particulier de l'étude

Le quartier de logement social de Bellefontaine, conçu par les architectes et urbanistes G. Candilis, A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité urbaine de Toulouse, et centre de projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Contenu

À l'appui de références sociologiques, urbaines et artistiques, la ville des temps interroge les façons dont l'individu ou le groupe - ici le-s habitant-e-s -, adaptent ou modifient leurs relations à leurs espaces-temps, dans l'objectif d'en repenser leurs conceptions pour des usages plus hybrides.

Méthodologie

La ville des temps propose un travail en 2 temps. Dans un 1er temps, il s'agit d'un travail d'enquêtes de terrain auprès des habitant-e-s et responsables : associations, bailleurs, élus... , et de représentations des données recueillies sous des formes visuelles perçantes faisant office de « cahier des charges ». Dans un 2d temps, il s'agit de développer une esquisse de projet puissante, visant l'amélioration des espaces-temps étudiés.

Objectifs

- Étudier un sujet sociétal complexe, par une analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : son l'espace urbain versus les appartements d'un de ses grands ensembles.
- Travailler à partir d'outils méthodologiques différents et complémentaires et de formats de représentations multiples.
- Restituer son travail de manière pertinente et sensible.

Valorisation

Les visuels d'enquêtes seront présentés durant les Portes Ouvertes de l'isdaT en février 2023. Réalisation d'une publication des enquêtes et possiblement des projets.

Planning

Travail d'enquêtes et de projets développés d'octobre 2022 à mai 2023.

- octobre / janvier développements et représentations des enquêtes.
- février / mai développements et représentations des projets.

Partenariats

Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole, représentée par Mme Fanny Carvalho, chef de projet Renouvellement Urbain et Mr Aziz Ayyadi, chef de projet de Contrat de Ville.

Bailleur social Patrimoine SA Languedocienne représenté par Mme Valérie Guiraud Directrice adjointe.

Plusieurs associations d'habitant•es dont « Parle avec elles », « Bel Arc en ciel », Les Imaginations fertiles...

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>.
- La revue Urbanités <https://www.revue-urbanites.fr>.
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, éd. du Seuil, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.
- *Chronotope : aménagements spatio-temporels pour des villes résilientes*, Rapport PUCA, 2013.
- *On est bien arrivés*, Renaud Epstein, éd. Le nouvel Attila, 2022.
- *Ces quartiers dont on préfère ne plus parler : les métamorphoses de la politique de la ville 1977-2018*, Renaud Epstein & Thomas Kirzbaum, in *Parlement(s)* revue d'histoire politique 2019/3- N°30- P 23 à 46.

MATERIAUX & PROCESS : Le VIVANT comme MODELE

Enseignant-e(s)

S.Aubry avec V.Vernet, S.Latour, A.Loridan, S.Marsden, P-L.Dufour (2 séances communes avec Hervé Ambal)

Semestre(s) et option(s)

5, option DESIGN

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

MERCREDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE D'HIVER (9H00-13h et 14h-18H00)

Objectifs

"Nous sommes capables de distinguer 1000 logos de marques mais incapables de reconnaître 10 feuilles de végétaux" Baptiste Morizot

A l'heure de l'urgence écologique, penser et concevoir un projet en conscience, invite de fait à repenser les méthodes et les outils de conceptions. Ici, la posture et l'engagement dans la démarche se veulent éthiques, systémiques et durables. Le choix, la manipulation et l'utilisation des matériaux fait sens par la connaissance de leurs propriétés physiques, leurs géolocalisations, leurs procédés d'extraction, leurs transformations, acheminements et distributions.

Les ressources du Jardin Botanique et nos déplacements en forêt, nous permettront de questionner les rapports du design au « vivant » en créant des Encres et des matériaux « bio-sourcé-es ». L'exposition La fabrique du vivant, au centre Pompidou, sera notre fil rouge. Plantes Tinctoriales, Médicinales ou Aromatiques, Minéraux, Algues, mycélium, lichen, bactéries, cire d'abeille... De l'écofact à l'artefact, comment s'inspirer du vivant pour concevoir et fabriquer de nouveaux imaginaires? Comment transmuter un matériaux en un paradigme de faire et de pensée, sans l'épuiser ni l'enfermer dans une posture programmatique ?

Notre approche se veut à l'image même du système de la biodiversité qui englobe l'ensemble des relations

établies par les divers êtres vivants entre eux ainsi qu'avec leur milieu. La biodiversité est l'illustration même d'une

structure en échelle de grandeur ou d'une structure fractale, où les parties qui constituent l'ensemble sont similaires au tout. L'expérimentation et le dessin s'articulent entre connaissance et pratique des savoir-faire depuis des sites et contextes d'études.

Ils passent par l'analyse et l'observation du micro au macro, ce jeu de rapports

d'échelles permettant de poser les bases conceptuelles et méthodologiques de notre démarche.

Contenu

PERFECTIONNEMENT DES SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE DANS LE PROJET :

- Travail sur sites (Jardin botanique Henri Gaussen, forêt Du Lac de Mondély, La Cuisine Centre d'Art et de Design)
- Convoquer les imaginaires pour une innovation responsable autour d'une réflexion entre le biomorphisme (approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques) et le biomimétisme (philosophie et approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour modèle les processus de la nature afin de relever les défis du développement durable : social, environnemental et économique).
- Editions de fiches recettes/mode d'emploi sur les processus, selon des modes de représentations singuliers (archivage sur supports papiers/textile/numérique en open source à la matériauthèque).
- Workshops matériaux et procédés.
- Aussi nous conviendrons avec Hervé Ambal, de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée (le mercredi en semaine paire) pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche.

- PARTENAIRES

- Jardin Botanique Henri Gaussen
- Le laboratoire de recherche en science végétale et les intervenants chercheurs de l'université Paul Sabatier.

- BIBLIOGRAPHIE :

- « La fabrique du vivant » catalogue d'exposition sous la direction de Marie Ange Brayer, édition du Centre Pompidou, 2019
- « Manières d'être vivant », Baptiste Morizot, 2020
- « Le vivant comme modèle » Gauthier Chapelle, 2020
- « Les natures en question » Descola philippe, collection Collège de France, 2018
- « Reclaim, recueil de textes écoféministes », Emilie Hache, 2016
- « Nos cabanes » Marielle Macé, 2019
- « Manifeste du tiers paysage » Gilles Clément, 2004

Mettre en espace

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

5,6,9,10 option DESIGN

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

MARDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE hiver (14H00-18H00)

MARDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE d'été (9H00-13h00 et 14h00-18H00)

+ 4 dates mee collégiales mercredi selon calendrier

Objectifs

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes....Expérimenter des modes divers de dispositifs dans l'espace pour rendre lisibles et partageables des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. In fine, relire et revoir son travail pour mieux le revisiter.

Contenu

Les séances de mise en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances les étudiant-es sont amené-es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Elles seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche, de l'expérimentation et de la mise en forme du projet.

Carte blanche suivi de projets personnels

Enseignant-e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semestre hiver

jeudi 9h-13h et 14h-18h semaine paire

vendredi 9h-13h et 14h-18h hebdo

semestre été

jeudi 14h-18h hebdo

vendredi 9h-13h et 14h-18h hebdo

Objectifs

Définir un territoire de recherche qui nous est propre.

Expérimenter pour trouver une technique ou médium de prédilection.

Définir une méthode propre à son projet personnel.

Trouver des partenaires pour injecter du réel à son projet.

Se lancer dans des tentatives de choses potentielles.

Utiliser l'atelier comme lieu d'expérimentation.

Se construire sa propre bibliothèque de référence propre à son sujet.

Définir un regard critique personnel.

Contenu

Projet personnel

La majorité du temps est consacré à l'accompagnement individuel sur rdv à des temps déterminés.

Partage collectif

Des moments de partage collectif seront définis ponctuellement afin de confronter l'avancement de son projet personnel au groupe. Autrui étant un regard extérieur primordial pour une construction personnelle.

Rencontres/visites

Ponctuellement pourront être proposés des rencontres avec des designers, des fabricants ou des acteurs du champ du design.

Corpus

Il sera aussi question de se constituer sa propre bibliothèque de référence relative à ses projets en cours. Films, documentaires, livres, articles, émissions radiophoniques, iconographies, photographies, dessins...

Il commencera dès le semestre 3 et jusqu'au semestre 6.

Cet ensemble de documents attentivement sourcés fera l'objet d'une restitution lors de la diplomabilité DNA, soit en version papier soit en version numérique.

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.

Technologies, de la maquette à l'objet

Enseignant-e(s)

Lionel Bataille

Semestre(s) et option(s)

5 & 6, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine paire, lundi 8h-11h30 (11h30=début du Séminaire Préparation à la vie professionnelle)

semaine impaire, lundi 8h-12h

Objectifs

Créativité, technologies, matériaux et procédés

Contenu

L'analyse d'objets ou de services : souvent il apparaît que l'image véhiculée par un produit est construite pour des raisons de marketing et qu'il convient, si le designer veut changer le paradigme, d'analyser et de déconstruire. Sur la base de la petite analyse comparée de 3 sièges IKEA, les différents constituants seront mis à plat et contextualisés : conception, matériaux, assemblages, finitions, éco-conception, fin de vie, réparabilité, conditionnement, analyse de prix et de coût, normalisation, standardisation, fabrication, origine, procédés, artisanat, petite série, grande série industrielle, composants monofonction, multifonction, concurrents, produit technique, produit d'image, ...

La créativité : Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la créativité n'est pas réservée à quelques cerveaux mutants, elle se travaille, elle se muscle ! Développer la capacité créative des étudiants n'est donc pas un mythe et repose sur une véritable méthodologie qu'il convient de suivre pas à pas et d'appliquer le plus souvent possible.

Si le brainstorming, méthode d'animation, est l'outil de créativité le plus connu, il génère rarement un résultat clairement identifiable et utilisable sur des thèmes complexes comme ceux qui sont proposés aux étudiants. La méthode du quota d'idées sera expérimentée dans un premier temps, puis la technique de concassage SCAMPER, méthode de simulation, permettra d'examiner une idée, un concept, un produit, un projet ou un problème sous plusieurs angles grâce à l'utilisation systématique des opérateurs

SCAMPER. Bien que le designer n'ait pas besoin d'être tout le temps créatif, la créativité exercée en solitaire ou en groupe, est indéniablement le fruit de la richesse du projet de Design.

Après des exercices diversifiés en petits groupes, appliqués à un produit, à l'organisation d'une association puis au positionnement d'une startup artisanale, le projet d'application « Low Tech / High Touch » sera défini à partir des projets engagés par les étudiants au sein des différents studios.

Une mise à niveau AutoCad prendra place dès la rentrée de septembre.

Au semestre 6, dans le cadre de la préparation individuelle au DNA, l'étudiant approfondit un ou plusieurs de ses précédents travaux en appliquant méthodes de créativité et outil maquette pour en faire émerger et amplifier un projet.

« Nous savons très bien dessiner ! » dessin(s) entre autre codé – évolution

Enseignant-e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

5 et 6, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-16h

Objectifs

Une fois la méthodologie connue pour analyser, scénariser, projeter avec les différentes formes de dessin, nous re-chercherons à travers un certain nombre d'exercices à en assurer leur retranscription graphique. Le but est bien d'utiliser le dessin comme vecteur de communication pour donner à lire et à comprendre ses projets pour exprimer sa sensibilité et énoncer sa démarche.

Contenu

Nous mènerons encore des temps d'études aussi bien extérieurs qu'intérieurs à l'atelier.

Nous aborderons les différentes échelles de représentation à travers 2 temps de travail :

Temps 1 : Plonger dans le réel

Appréhender un territoire par le relevé, par la connaissance de quelques éléments clefs. De l'aménagement de la ville et en particulier de l'espace urbain public, au pas de porte de son chez-soi... Nous continuerons à retranscrire dans notre journal de bord (dans la continuité des carnets tenus aux semestres précédents) les trames, les matières, les formes qui font la ville, aussi bien celles proches que celles plus difficiles d'accès car méconnues et à découvrir. Nous appréhenderons différents rapports d'échelle : du particulier au général, de l'interstice à la place et vice versa. Nous nous mettrons en situation en nous obligeant à changer de point de vue.

Relevés d'espaces publics, de matière, de mobilier urbain, dessins d'observation et d'analyse...

Nous reviendrons alors sur ce que sont certains dispositifs spatiaux aujourd'hui normés mais qui constitue toujours des champs possibles de création : une ouverture, un seuil, une porte d'entrée, une fenêtre, un escalier, une charpente, une ferme, un gradin, un tabouret, une chaise, une barrière, un arbre... une caisse... l'horizon !

Nous aborderons les notions réglementaires d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et les normes d'usages de passage liées dans les équipements publics à l'évacuation des personnes.

Temps 2 : Mise en espace / scénographie / monstration...

A partir des plans connus des salles de l'école et des relevés possibles encore à faire ou déjà fait, nous dessinerons pour projeter sa diplomabilité et construire son discours...

Aussi nous conviendrons avec Sandra Aubry de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée (le mercredi en semaine paire) pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche. Nous nous retrouverons en semaine ce qui dégagera les vendredis des cours de dessin.

Outils et matériels obligatoires :

Un mètre métallique, 5 mètres minimum

Un kutch, règle graduée aux différentes échelles (1/500, 1/200, 1/100, 1/50...)

Un carnet A4, 100 pages minimum, 100g/m²

Un critérium mine 0,5mm B

Encres, aquarelles, feutres, ses 10 doigts et sa tête !

infographie 2D-3D

Enseignant·e(s)

Evezard Jean-Marc

Semestre(s) et option(s)

5 et 6 design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

vendredi, 9h à 13h

Objectifs

S5 :

Maîtriser et utiliser les outils de conception et de représentation dans une démarche créative. Savoir mêler les différents médias pour acquérir et affirmer une écriture personnelle. Faire comprendre au spectateur ses idées et ses envies

Continuer et augmenter sa capacité à communiquer ses projets à travers sa démarche. Réactiver et mettre en œuvre les méthodes et les enseignements acquis en deuxième année tout en composant avec les contraintes inhérentes à cette troisième année qui doit permettre à l'étudiant de devenir "auteur" de sa production.

-introduction de la « quatrième dimension » dans la représentation : le temps, le mouvement

S6 :

Accompagnement au diplôme :

-finaliser et/ou fabriquer tous les éléments de communication nécessaires à la présentation au diplôme.

-mettre en œuvre toutes les compétences acquises

Contenu

S5 :

-A partir du visionnage et de l'analyse de films traitant d'architecture de communication ou de didactique il sera abordé la notion de temps dans la communication sous forme d'animation, de film en image de synthèse ou n'importe quelle autre technique vidéo, cela permettra de rendre compte d'un déplacement dans un espace, du fonctionnement d'un mécanisme, d'un système, d'une ambiance, d'une didactique ou de poésie.

-Dans un même temps, toutes les notions acquises seront mis en œuvre au service des différents studios.

S6 :

Le travail d'images animées sera continué et finalisé au cours de ce second semestre. En outre le travail précédemment amorcé en deuxième année à partir de la collecte et de l'analyse de références visuelles (« visiothèque ») sera continué et amplifié. Tous les médias collectés par les étudiants (images, photos, vidéos, films, affiches...) constitueront un fond dans lequel l'on pourra puiser afin d'inspirer, d'améliorer, de référencer les créations visuelles qui serviront de supports à la présentation des projets.

Suivi de projets web

Enseignant·e(s)

Danielle Petit-Armand

Semestre(s) et option(s)

5 à 6, option design et design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

vendredi 15h-17h, sur rendez-vous

Objectifs

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiant·es souhaitant développer et approfondir une pratique du web en lien avec leurs projets.

Contenu

Accompagnement méthodologique dans la réflexion et la mise en oeuvre de travaux dédiés au web, dans l'objectif de faire émerger un territoire de travail par un suivi de projet personnalisé.

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	Pégéninations sem. impaire sem. 3	Affiches et banderoles – sem. 3 Muralismes – sem. 4 F. Chastanet	Coder / Décoder D. Petit-Armand
15h-16h					
16h-17h		Grapheurs-cueilleurs L. Cathala – sem. paire	Écriture & Théâtre P. Fauré sem. paire 14h-18h sem. impaire 16h-18h	Philosophie II : Spatialisation A. Samardžija Scrivener	Thinking about Graphic Design (in english) A. Scrivener
17h-18h					
18h-19h		Analyse écoute spectacle vivant P. Fauré	Conférence selon calendrier	Atelier libre dessin de caractères (sem. 4 hors conférences)	
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 – sem. impaire
Dance and Music Lab
F. Martí Jufresa, S. Holveck,
S. Provost & invité-es
sem. 3 à 10 toutes options
1/mois selon calendrier

Semestres 5 & 6 Option DESIGN GRAPHIQUE

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie III Visualiser un problème	
9h-10h					Thinking about Graphic Design (in english) A. Scrivener
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
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 diplômés en juin 2023.

Pour nourrir historiquement ce travail d'atelier, nous nous appuyerons 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.

AIRA

cycle 2

DANCE & MUSIC LAB

Enseignant·e(s)

Felip Marti-Jufresa , Sarah Holveck , Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, option Art, Design, Design Graphique + Musique et Danse

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Prospective-méthodologie" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire le mercredi de 20h à 23h/ 1fois par mois selon calendrier

Objectifs

LYRIQUE : Se permettre; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public » dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre.

D&M/L HLM se déroule hors les murs de l'école, à l'invitation de structures partenaires, dans un moment de présentation public. Un moment de vérification, de mise à l'épreuve pour l'étudiant performeur.

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.

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

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

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 12h-14h, une fois par mois selon calendrier :

- 18 octobre 2022
- 29 novembre 2022
- 13 décembre 2022

(dates 2023 à suivre)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner à chaque étudiant des exemples, des outils d'analyse et des références, permettant de découvrir la variété des tactiques d'appropriation et de diffusion de l'écriture dans le champ de l'art. Et de décomplexer, pourquoi pas, certains rapports à l'écriture.

Contenu

Ce séminaire propose d'observer la circulation de l'écriture, nichée au coeur de toute pratique artistique. Qu'elle accompagne les processus de création ou qu'elle constitue un médium à part entière, l'écriture nourrit une multitude de démarches. À partir d'oeuvres artistiques, littéraires, théoriques, et cinématographiques nous verrons la façon dont créateurs et plasticiens proposent des nouages singuliers entre l'écriture et le geste, l'image et les formes.

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

Claude Tisseyre, Rémy Lidereau et David Coste

Semestre(s) et option(s)

semestre 3 art, Semestre 7 design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Toutes les semaines Jeudi de 9H00 à 13H00 semestre d'hiver

Objectifs

Depuis de nombreuses années, le processus de modification du territoire de Labège est enclenché. Profondément lié aux activités économiques et aux mobilités nécessaires à ce territoire, l'arrivée prochaine du Métro accélère ces processus et il devient intéressant d'enquêter et d'archiver le paysage et ces singularités.

Évidemment le projet ne s'inscrit pas dans une dimension patrimoniale au sens classique du terme, mais bien dans une observation sensible et artistique de ce territoire, son architecture, ses aménagements paysagers, ses interstices délaissés, ces non-lieux, ces anomalies, tout ce qui est remarquable pour qui pratique le paysage.

Tel un territoire palimpseste, sous les yeux du visiteur, à Labège, le paysage est en réécriture permanente et offre à voir l'extraordinaire banalité de zones de bureau et commerciales parcourus de flux. On est là et on est ailleurs. Dans cette banalité, des récits pointent et offrent de potentielles (micro)fictions.

À l'initiative du centre d'art la Maison Salvau Labège et de Paul de sorbier son directeur artistique, les étudiants seront incités à produire un travail d'image et de son pour tenter de construire une archive sur les paysages de Labège, sur sa singularité, son caractère générique et cinématographique.

Horizon Limite propose d'explorer la pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail

doit permettre d'énoncer progressivement une production d'images singulières qui fera l'objet d'une restitution dans le centre d'art et d'une publication mêlant approche visuelle et sonore.

Contenu

L'étudiant expérimente l'image et le son dans une conception étendue de celle-ci (photographie, collage, dessin, peinture, son...) dans le contexte de la zone d'activité de Labège afin de définir et d'archiver l'évolution de son paysage.

L'atelier aborde la pratique de l'image en questionnant l'édition dans l'idée de rendre accessible un contenu en pensant sa diffusion, son impression, sa projection, son installation ou sa mise en espace. Ces champs sont approfondis par des rencontres et collaborations avec des professionnels de ces questions ou de commandes, questionnant la relation de l'image photographique et de son rapport au son et à l'édition.

Coopérer à la vie de l'école au travers du projet de cafétéria associative

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez (référentes, en lien avec l'équipe de direction)

Semestre(s) et option(s)

groupe restreint ouvert aux semestres 3 à 10 toutes options

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h en semaine impaire

Inscriptions le mercredi 28 septembre 2022 matin: présentation du projet de cafétéria et échanges

Objectifs

En I

Au travers de rencontres régulières, créer un cadre de discussions et de travail pour que des étudiants issus des différentes unités, ainsi que le personnel de l'établissement, précisent ensemble des besoins, et les moyens viables pour démarrer et expérimenter un modèle associatif en lien avec le projet de cafétéria associative de l'école.

L'encadrement permettra un soutien logistique, un accompagnement dans les relations aux partenaires extérieurs à l'école, et une coordination avec l'administration mais la construction du projet restera à l'initiative des étudiants.

Contenu

- affiner les objectifs du modèle de café associatif en considérant les besoins et envies des étudiants des 5 unités et de l'ensemble des habitants de l'école
- créer l'association sur le plan administratif et mettre en place son fonctionnement
- concevoir et fabriquer un mobilier pour l'espace en libre service
- organiser le circuit d'approvisionnement de produits alimentaires bruts ou transformés de la cafétéria associative afin de fournir à moindre coût des denrées alimentaires de qualité
- penser les moyens de cette distribution: casiers ? prix libre ? consignes ? comptoir ?
- organiser des évènements, ateliers permettant la rencontre et le partage de savoirs, savoir-faire ou de repas permettant de faire vivre le lieu

Inscriptions en milieu carcéral

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck (semaine impaire)
Étienne Cliquet (toutes les semaines)

Semestre(s) et option(s)

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 option art
7 et 8 option design et design graphique
(groupe de 15 étudiants sur candidature)

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectifs

Créer les conditions d'une rencontre entre un groupe d'étudiants en art, design et design graphique, deux artistes-enseignants et un groupe de détenus de la prison de Seysses. D'un côté l'isdaT, une institution dédiée à l'enseignement de l'art et du design. De l'autre, la prison où des femmes et des hommes purgent des peines d'emprisonnement prononcées par un tribunal de justice. Qu'en est-il du monde qui les sépare ? Qu'avons nous à nous apprendre ? Comment penser une inscription en milieu carcéral ?

Contenu

En partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de la prison de Seysses, nous organisons différents ateliers auprès de personnes en détention, une approche de la pratique artistique et de l'histoire de l'art et du design en milieu carcéral. Entre chaque atelier, des séances de travail à l'isdaT permettent de préparer ces ateliers mais aussi de questionner la prison et son histoire.

- Un atelier se déroule une fois par mois au Quartier Courte Peine avec une dizaine de détenus en présence de Sarah Holveck et deux étudiants par roulement. Chaque atelier donne lieu à une retranscription écrite, réflexive autant que subjective et sensible dont la lecture aux autres étudiant.e.s du groupe permet d'élaborer les ateliers suivants (choix des matériaux, présentation des œuvres).

- Le second atelier concerne plus spécifiquement la pratique de la vidéo. Il se déroule une fois par mois à la Maison d'Arrêt avec un groupe de détenus volontaires en présence d'Étienne Cliquet et deux étudiants par roulement. Des projets vidéos en collectif découlent de cette rencontre. Par ailleurs, les étudiants réalisent des vidéos tout au long de l'année spécifiquement pour le canal 31, une chaîne de télévision interne à la prison à laquelle ont accès l'ensemble des détenus de la Maison d'arrêt.

Ces deux ateliers sont susceptibles de se contaminer l'un et l'autre.

Microédition - AIRA

Enseignant-e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

3 à 10 toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Recherches et expérimentations" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire

-toutes options : mardi 17h-19h cours collectif - mercredi 9h-12h, façonnage

-option design : mardi 16h-17h

Objectifs

A partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication et maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'économie de l'atelier

Contenu

Accompagner et soutenir les projets de microéditions des étudiants :

- présentation et discussions autour des différents projets (édition d'artiste, archivage ou recherches documentaires)
- relations dessin/texte/photo
- cohérence fond/forme
- fabrication d'une maquette, fabrication d'un journal collectif, édition d'affiches...
- initiation aux outils d'impression et de façonnage
- étude de projets, faisabilité, budget
- rencontres, diffusions et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs, artistes, relieurs, imprimeurs, libraires...)
- création d'un journal collectif

Participation à des salons de microédition, travail à la bibliothèque des Abattoirs

PÉRÉGRINATIONS PALÉOLITHIQUES

- Séminaire préparatoire.
- Trois rencontres sur le plateau-médias avec Carole Fritz et Gilles Tosello ainsi que des invités.

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré
Felip Marti-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

- Le séminaire préparatoire est obligatoire pour les semestres 3 et 4 design graphique. Il est ouvert aux étudiants en art aux semestres 7 et 9.
- Les rencontres du plateau-médias sont obligatoires pour les participants inscrits au séminaire préparatoire.
Elles sont ouvertes à tous les étudiants de l'isdaT et à un public extérieur.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

- Le séminaire préparatoire : semestre d'hiver, semaine impaire, mercredi de 14h à 16h.
- Les trois rencontres préhistoire : semestre d'été, les mercredi de 18h à 20h sur le plateau-média entre janvier et avril 2023.

Objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image, plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, aux traces archéologiques et aux approches anthropologiques et scientifiques.

Contenu

La racine latine du mot séminaire signifie semer. Elle est un écho à notre volonté de susciter un regard dynamique sur la production dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homos sapiens.

Ces rencontres et ce séminaire, seront le vecteur de notre réflexion sur les différents savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Notre volonté première est de faire partager un regard incisif et proliférant à partir d'images de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous cheminerons selon le rapport au désir et au besoin de concevoir des images plus qu'en suivant une progression chronologique et linéaire. Lecture synoptique et monographies de lieux archéologiques dialogueront avec les diverses hypothèses exposées. Faire découvrir des musiques, des danses, des rituels « de peuples premiers » permettrait également d'avoir une approche par analogie.

Les intervenants sont choisis dans toutes les disciplines étudiant la préhistoire ou pas, en France ou ailleurs.

Le séminaire préparatoire aux plateaux médias débute au semestre d'hiver. Ce séminaire a pour vocation de susciter les échanges lors des plateaux-médias et pourquoi pas d'impulser une pratique plastique s'inscrivant dans le champ de la préhistoire et de l'anthropologie. Ces projets spécifiques pourront alors être développés en liaison avec les enseignants des autres disciplines.

L'équipe de base et partenaires

La définition des contenus et la coordination des rencontres sont proposées par Philippe Fauré en harmonie avec Carole Fritz et Gilles Tosello qui participeront à chacun des plateaux-médias.

Carole Fritz est préhistorienne et chercheuse au CNRS. Elle dirige le Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique (CREAP Cartailhac), à Toulouse. Depuis 2018, elle dirige les recherches scientifiques de l'opération archéologique nationale sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche). Elle a dirigé l'ouvrage L'Art de la Préhistoire aux éditions Citadelles et Mazenod.

Gilles Tosello est préhistorien, peintre, illustrateur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, chercheur associé au CREAP. Il a travaillé sur les grottes ornées du Tuc d'Audoubert et de Marsoulas. Il fait partie de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Par ailleurs, il en a réalisé le fac-similé. De nombreux ouvrages et expositions utilisent ses dessins et études. Il a lui-même publié plusieurs livres et participé à plusieurs films.

PLEXUS LAB

Enseignant-e(s)

David Haudrechy, Marion Muzac, Simon Bergala et Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

5 à 10, toutes options et unités

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Les jeudis de 17h à 21h

Objectifs

PLEXUS LAB permet de faciliter l'émergence de projets artistiques en croisant des champs de compétences différents afin de mettre en perspective sa pratique. Le travail d'équipe est primordial, dans un esprit de compréhension de l'autre et de sa pratique. Les objectifs s'appuient sur l'intérêt de décroquer et d'apprendre à travailler ensemble.

Contenu

Créations en duo au semestre d'hiver

Travail autour de la figure en duo afin que toutes les disciplines représentées dans PLEXUS LAB se croisent. Objectif est d'appréhender et comprendre les champs artistiques que l'on ne connaît pas. Toutes les deux semaines, un nouveau duo est tiré au sort. La restitution de chaque duo au reste du groupe aura lieu toutes les deux semaines au semestre d'hiver.

Une restitution publique pourra être proposée un jeudi par mois.

Création collective autonome au semestre d'été

Création collective des participant-es où ils-elles déterminent eux-mêmes la forme et le propos artistiques. Encadré par les référent-es l'objectif est d'éprouver les principes de composition. Les groupes se formeront au gré des affinités découvertes au semestre d'hiver. Une restitution publique unique sera proposée pour la fin de l'année.

Dans le Tout-monde

Enseignant-e(s)

Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

5 à 10, option art, design, design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire, vendredi 14h-16h

Objectifs

À partir de la fréquentation des essais d'Édouard Glissant, ouvrir un champs de regards croisés, puis de recherche collective sur des questions de formes, de langages, en art et en design(s) nourrie par un question de leurs inscriptions dans le « Tout-monde ».

Contenu

Nous commencerons par la lectures et la discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur.rice.s qui lui sont proches pour aborder les concepts suivants : « Tout-monde », « Créolisation », « (poétique de) la Relation ».

Sur la base de cette expérience il s'agit d'ouvrir des discussions puis un champs de recherches collectifs en rapport avec le « Tout-monde » et les poétiques de la relation, un chantier inachevable mais qu'il faut avancer de manière urgente pour penser et questionner l'évolution des villes, de l'espace commun, ou encore la diversité des langues et de leurs imaginaires en relation.

Cette base de travail alimentera, autant qu'elle sera alimentée par des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer des formes, des langages, des processus de pensés en art et en design(s).

Des objets (au sens large) seront présentés et discutés pour aborder un large ensemble de pratiques à l'aune de la poétique de la Relation, des imaginaires du Tout-monde, et des phénomènes de « Créolisation» (à ne pas confondre avec l'étude de la créolité),

Enfin il est question d'amorcer ensemble une discussion sur la possibilité de rassembler et de partager des « objets » jusqu'ici compris à l'intérieur d'histoires exclusives afin d'envisager la construction de de connaissances à la fois multiple et communes.

atelier Bibliothèque infinie
/ isdaT-éléments-architecture, des dessins open source
numérique
/ isdaT-type, une fonderie open source numérique

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère, François Chastanet et Jean-Marc Evezard.
Intervention d'Abdul Saboor auprès des étudiants de design.

Semestre(s) et option(s)

7 à 9 : design
7 : design graphique
+ diplômés et jeunes designer

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h (design graphique)
jeudi 9h-13h et 14h à 18h (design)

Objectifs

Ce territoire de travail s'inscrit dans une collaboration avec l'option Design et l'axe «Les Communs / Bibliothèque infinie» développé par Nathalie Bruyère; il s'agira aussi de mettre en place des pratiques design graphique au sein du Roselab ou de l'atelier Machina via diverses expérimentations imprimées paramétrables.

En design, la bibliothèque infinie se donne pour perspective de dessiner des éléments d'architecture, des artefacts en rapport aux milieux naturelle et culturelles afin de proposer des dessins open source d'éléments.

Organisée ainsi par catégorie : structure; assemblage, division de l'espace, ornementation, visualisation de données. La diffusion, la transmission sont le cœur du projet autant que la mise en place des dessins de productions au travers compréhension des logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab.

En design graphique l'objectif est de développer et de participer à la communauté open source du champ de la typographie et du dessin de caractères, mettre en place des outils partagés sous licence libre, participer à la diffusion des projets typographiques et

à la promotion d'une fonderie digitale collective, apprentissage approfondi en dessin vectoriel, espacement (approche / crénage) et définition des fonctions OpenType pour les nouveaux entrants en 4e année Design Graphique, compréhension des logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab.

Contenu

En design, dans la continuité du projet de la cafétéria de l'isdaT et des recherches sur la mobilité, le travail se développera sur la création de nouveaux éléments pour compléter la bibliothèque infinie. L'objectif est la création d'artefacts ré-appropriable, transformable et réparable qui délaissant délibérément les standards et les principes d'architecture intérieure conventionnels qui privilégient le contenant au dépend du contenu et qui induisent une délimitation des espaces ainsi qu'une pré-définition des usages, il s'agit ici de proposer une autre culture de la domesticité et de l'espace public qui repose sur une requalification de la standardisation, c'est-à-dire un «standard ouvert». Le standard ouvert s'applique à tout type d'espace et défend la qualité; sa mise en œuvre peut passer par différents paliers cumulatifs dans le temps. Les objets produits ont pour but de ne pas être jetés, mais transformés. Le standard ouvert s'adapte au réemploi, à la récupération sauvage ou organisée, aux matériaux bruts. Concrètement, cette mise en œuvre passe ici par des modèles librement partagés en ligne de tabourets, tables, rideaux, véhicules, ornements imaginés à partir de la différence qui existe entre deux types de qualités: les qualités primaires, telles que la taille, la masse, le poids spécifique d'un corps, que l'on peut désigner objectives, donc définissables et mesurables; une structure simple, reconnaissable, qui peut être rationalisée, issue d'assemblage d'éléments variables. Cette forme est pensée comme ouverte via des assemblages démontables, elle est réparable, modifiable. Les plans sont paramétrables en fonction d'une demande localisée: hauteur de l'assiette, accessoires ou proportions des moules pour briques suivant les cultures, etc. Les qualités subjectives, telles que la couleur, le goût, l'odeur, s'articulent avec l'ornementation, véritable nœud politique: elles engagent les personnes dans leurs cultures et leurs représentations et ne peuvent faire l'objet d'une stricte mesure. Cette partie, souvent à la surface des formes tridimensionnelles, s'organise dans des grilles de composition communes et invite les usagers à librement remixer signes et symboles selon leur propre culture à travers une base de données distribuée sous licence Creative Commons.

Une partie du travail consistera à visualiser des mécanismes des écosystèmes de productions et leurs influences sur l'urbain au travers la participation à *l'Ecole du non sapere* avec Civic City. Une autre partie consistera à développer des accessoires pour le système développé sur la mobilité en lien avec le Rose Lab, l'Ademe et INSA et le campus des métiers de Gallieni. Un hackathon à Barcelone est prévu en novembre. Une

participation au printemps de septembre dans la partie de l'atelier du Faire est prévue en juin.

En Design graphique, dans la continuité du programme initié par le projet «Relief SingleLine» sur les alphabets filaires et les besoins typographiques dans le domaine de la CNC (découpe numérique) et les fab labs, il s'agira d'augmenter les outils digitaux partagés (fontes, scripts, documentation, démos) et de promouvoir la fonderie typographique de l'institut des arts et du design de Toulouse, isdaT-type, hébergée sur la plateforme GitHub. Nous aborderons à la fois des problématiques de dessin (développement final des projets «Autan» et «Olyff Sans» initiés par des promotions précédentes d'étudiant•es + lancement de nouveaux territoires de dessin et d'expérimentation, revisiter l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier) et de diffusion / promotion de la fonderie via la conception d'une page web dédiée et la production d'images. Nous explorerons aussi les potentialités d'un nouvel outil d'impression, une table traçante au format 70×100cm capable de prendre en charge différentes largeurs de stylos et marqueurs dans un dialogue avec la sérigraphie et sa logique de séparation de couches.

Le travail sur la fonderie isdaT-type s'intègre dans une perspective internationale et une collaboration Erasmus+ notamment avec La Cambre Typo et l'École de Recherche Graphique / ERG, deux établissements basés à Bruxelles. Une rencontre de type partage / état des lieux sur les polices caractères filaires ou «single-line» lors d'un voyage d'étude à Bruxelles sera proposée aux participant•es puis un workshop collectif à Toulouse regroupant l'isdaT, La Cambre et l'ERG en début de second semestre autour d'une thématique questionnant les pratiques manuscrites contemporaines et leurs outils.

atelier Power of scale: un atlas traitant de la ville et de la production alimentaire

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

7 à 9, option design, ouvert aux étudiant.e.s en design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-13h en semaine paire

Objectifs

En I

Réaliser un atlas sous une forme éditoriale et scénographique pour interroger un modèle d'approvisionnement alimentaire en montrant les interactions entre les échelles péri-urbaines et urbaines, architecturales et celles des équipements et des objets et l'interdépendance entre les modes de production, les flux de transport, les réseaux de distribution, les infrastructures et les microstructures.

Contenu

En 1977 Charles et Ray Eames réalisaient *Power of ten, a film dealing with the relative size of things in the universe and the effect of adding an other zero*. Ce film montre à travers un mouvement de dé-zoom et de zoom nous faisant cheminer du cosmos à l'échelle de l'atome (d'une scène de pique nique nous faisant pénétrer dans l'atmosphère) la relation d'interdépendance entre la partie et le tout, le détail et l'ensemble.

“L'innovation technique des Eames n'offrait pas simplement au public une **nouvelle manière de voir les choses**; elle donnait plutôt forme à un **mode de perception** déjà présent dans tous les esprits.” (Colomina, 2002)

L'ambition de cet atelier rejoint cette perspective, - passer d'une échelle de perception à une autre - pour montrer les imbrications d'échelles dans lesquelles sont prises les

objets du quotidien, plus particulièrement les objets, les produits, les denrées liés à notre alimentation.

Il s'agira dans cet atelier de tirer des enseignements de certaines formes artistiques propices (comme l'atlas, la scénographie, le film documentaire) à rendre compte de ce qui se joue dans le passage d'une échelle à l'autre afin de les convoquer pour rendre perceptible les problèmes liés aux modèles d'approvisionnement alimentaire.

Objectifs des séances:

- > Etudier des atlas, des formes cartographiques et scénographiques permettant de rendre compte et de comparer des modèles
- > Acquérir les outils et les méthodes pour confectionner un atlas (réalisation de prises de vues photographiques, de cartes géographiques, d'images à partir de vues satellites, d'images en axonométrie, de schémas, de coupes, de maquettes 3D pour rendre compte de chacune des échelles et de leurs interactions)
- > Agencer ces différentes images pour faire émerger un sens et montrer des corrélations, permettre des comparaisons, visualiser la partie dans le tout, le détail dans l'ensemble (montrer l'interdépendance entre le produit, le terrain agricole et le flux d'approvisionnement)
- > Transformer le diagnostic en outil d'aide à la décision

Bibliographie [extraits]

Duhem Ludovic, Rabin Kenneth, Collectif, et Bury Laurent. **Design écosocial: Convivialités, pratiques situées & nouveaux communs**. It: éditions, 2018.

Amao Damarice, Bonhomme Max, Gokalp Sébastien, Perriand Charlotte, **Charlotte Perriand: politique du photomontage**. Arles, France: Actes sud, 2021.

Warburg Aby Moritz, Recht Roland, **L'atlas Mnemosyne**, Dijon, France: l'Écarquillé, 2019.

Mörtenböeck Peter, Mooshammer Helge, Studio Joost Grootens, **Informal Market Worlds: Atlas: The Architecture of Economic Pressure**, Rotterdam: NAI Publishers, 2015.

Filmographie[extraits]

Eames Ray et Charles, Power of ten, 1977.

Furtado Jorge *L'île aux fleurs*, 1989.

Rotha Paul, Neurath Otto, World of plenty, Paul Rotha production, 1942.

Cours théoriques cycle 2

Enseignements théoriques

Cycle 2

Par « enseignements théoriques », on entend en école d'art et de design une discipline ou un ensemble de disciplines – telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du design – propres à développer le sens critique de l'étudiant·e. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la culture de l'étudiant·e. Le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art et du design, est nécessaire aux étudiant·es pour qu'il·elles articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art, mais il convient de questionner aussi son écriture. Elle doit comporter l'analyse d'œuvres et de textes. C'est pourquoi il convient de veiller à maintenir constamment une articulation entre cette réflexion théorique et l'expression artistique. En effet, si le cours magistral permet de préciser les concepts et de donner des repères, il doit avant tout proposer des éléments à mettre en relation avec la création artistique contemporaine.

À la philosophie, à l'histoire de l'art et à l'histoire du design, on accorde une place de choix, non parce qu'elles donneraient une théorie à une pratique artistique, mais parce qu'elles sont elles-mêmes des pratiques, un moyen de la pensée venant à la rencontre du langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours des semestres 3 à 6 sont ouverts sur inscription aux étudiant·es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant·es entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Séminaire inter-optionnel : État des recherches - Learning from

Enseignant·e(s)

Collégiales art, design, design graphique, musique, danse.
Coordination de la programmation : Ana Samardžija Scrivener avec Émilie Delfaut Pradel.

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

Crédit(s)

Crédits inclus dans "Initiation à la recherche" des unités d'enseignement

Jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h, selon calendrier

Objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les enseignant·es ou les équipes d'enseignant·es de toutes les options, ainsi que par les étudiant·es. Réfléchir aux articulations et aux résonances parmi les projets en cours. Favoriser une approche critique constructive visant l'avancement de ces recherches.

Contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet.

Le programme se déroulera selon deux modalités:

1. séances publiques réservées d'abord aux projets de recherche collectifs, impliquant enseignant·es et étudiant·es, projets menés au sein de l'isdaT, souvent durant plusieurs années. Il s'agira de présenter des résultats finaux ou d'étape, qui auront déjà pris une forme suffisamment construite pour s'ouvrir à un regard public large. Des projets individuels suffisamment élaborés pourront aussi être présentés selon cette modalité, en fonction des souhaits des participant·es.
2. "Learning from": séances ouvertes uniquement aux acteurs de l'isdaT, réservées aux présentations des recherches (individuelles ou collectives) qui se trouvent dans une phase plus fragile, inchoative et inachevée - lorsque l'on ne sait pas encore quelle forme ou quel fruit elles donneront. Ces séances seront destinées aussi à des recherches menées par des artistes, designers, designers graphiques, musiciens, danseurs, architectes, théoriciens, etc., pour un projet qui a déjà pris forme, mais qui

laisse dans l'ombre une partie d'études et d'enquêtes menées en amont. L'intitulé "Learning from" se réfère à la dimension d'enquête, entendue dans un sens élargi : investigation à partir d'une situation, collecte et organisation des faits et des données, étude de livres et autres documents. L'enjeu étant de s'exposer - en une phase encore non stabilisée - aux retours et aux critiques des participant·es, contribuant à la poursuite ou aux bifurcations des recherches. Ces séances sont ouvertes aux étudiant·es. Des étudiant·es fortement investi·es dans leurs recherches pourront proposer des présentations, sous la recommandation de leurs enseignant·es. Une équipe des participant·es assurera la permanence et la continuité entre ces séances.

Histoire de l'art contemporain. Ce qu'exposer veut dire 1

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

semestre 7 et 8 options art, ouvert aux options design graphique et design
Au semestre d'été, selon calendrier : 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 20 mai 2023

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h30-11h30, semaine paire
Au semestre d'été, selon calendrier : 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 20 mai 2023

Objectifs

Élargir et consolider les repères historiques,
Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.
Encourager la recherche prospective

Contenu

A travers une étude de cas, principalement de 1969 à nos jours, le cours s'attachera - dans le sillage de Carlo Ginzburg et de la microstoria, à interroger en les contextualisant la signification de l'acte, des pratiques et des formes de d'exposition.

Il convoquera quelques-uns de ses moments les plus emblématiques, de ses acteurs majeurs et figures essentielles, prenant soin de varier les contextes culturels, en écho aux enjeux actuels, aux problématiques émergentes et en résonance avec les évolutions de la société.

Il s'attachera à montrer comment certains artistes, chercheurs, commissaires, intellectuels réinterrogeant ce qu'exposer veut dire ont contribué au-delà de l'art à fabriquer l'histoire.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant.e.s

Histoire de l'art contemporain. Ce qu'exposer veut dire 2

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

semestres 9 et 10 option art, ouvert aux options design graphique et design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h30-16h30, semaine paire

Au semestre d'été, selon calendrier : 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 20 mai 2023

Objectifs

Élargir et consolider les repères historiques,

Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.

Encourager une approche prospective de l'histoire de l'art

Accompagner la professionnalisation

Contenu

A travers une étude de cas, principalement de 1969 à nos jours, le cours s'attachera - dans le sillage de Carlo Ginzburg et de la microstoria, à interroger en les contextualisant la signification de l'acte, des pratiques et des formes de d'exposition.

Il convoquera quelques-uns de ses moments les plus emblématiques, de ses acteurs majeurs et figures essentielles, prenant soin de varier les contextes culturels, en écho aux enjeux actuels, aux problématiques émergentes et en résonance avec les évolutions de la société.

Il s'attachera à montrer comment certains artistes, chercheurs, commissaires, intellectuels réinterrogeant ce qu'exposer veut dire ont contribué au-delà de l'art à fabriquer l'histoire.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant.e.s et alternera cours magistraux et études de terrain

Mémoire apports méthodologiques

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

semestre 7

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

semaine paire mercredi 13h-14h

Objectifs

accélérer et consolider la mise en chantier du mémoire

Contenu

Un mémoire pertinent passe nécessairement par un fort investissement, un travail régulier mais aussi une bonne maîtrise du calendrier dès les premières semaines et jusqu'à la finalisation.

Pleine d'hésitations mais aussi d'inhibitions, signe souvent d'éléments de méthodes défaillants, la première période tend souvent à s'éterniser ce qui compromet en retour la bonne maîtrise du calendrier. Pour tenter d'y remédier et de lever les inhibitions, ce cours se propose de traiter spécifiquement de questions de méthode telles que:

Qu'est ce qu'une bibliographie pour un mémoire de 2nd cycle?

Comment s'orienter?

Comment poser une problématique ou simplement une question pertinente?

Qu'est ce qu'un contexte et comment s'y inscrire?

Ces questions seront abordées à partir d'exemples concrets

Théories contemporaines de l'art

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

7 et 9, option art

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire, vendredi 10h-12h

Objectifs

Dresser un panorama de la théorie contemporaine de l'art.

Contenu

À travers la lecture collective d'une série de textes de penseurs contemporains de l'art tels que Juliane Rebentisch, Alexander García-Düttmann, Graham Harman, Christoph Menke, Marcus Steinweg, Geoffroy de Lagasnerie ou Olivier Quintyn, nous essaierons de dessiner les différentes lignes principales de la pensée contemporaine de l'art, leurs points de friction, leurs questions communes et leurs points aveugles.

Séminaire « Histoire de l'art et culture visuelle »

Enseignant·e(s)

Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

7 à 10, option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

lundi 11h-12h

Objectifs

Approfondir les repères et les outils méthodologiques permettant de construire une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain, en lien avec l'histoire du design graphique et une histoire visuelle élargie. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

Dans *Le Musée imaginaire* (1947), André Malraux écrivait : « Qu'avaient vu, jusqu'en 1900, ceux dont les réflexions sur l'art demeurent pour nous révélatrices ou significatives, et dont nous supposons qu'ils parlent des mêmes œuvres que nous [...] Deux ou trois grands musées, et les photos, gravures ou copies d'une faible partie des chefs-d'œuvre de l'Europe ». À l'ère de la reproductibilité accrue des images et de leur fluidité numérique à une échelle globalisée, cette situation est plus que jamais obsolète. Et ce qui vaut pour les images de l'art vaut également pour toutes les autres : images journalistiques, documentaires, populaires ou vernaculaires, de mode, publicitaires, etc. Ainsi la production visuelle contemporaine se voit-elle tiraillée entre des phénomènes contradictoires d'uniformisation, de démultiplication et d'hybridation, rendant plus que jamais complexe de cerner ce que peut être la culture visuelle propre à une pratique, une discipline, une génération, une époque, un pays ou une aire culturelle, etc. Dans ce contexte, que le séminaire précisera d'un point de vue critique, en se tenant à distance tant des discours alarmistes que naïfs, on se demandera ce qui définit la culture visuelle contemporaine, à des échelles individuelles et collectives : quelles images ? quels usages de ces images ? quelles manières de voir ? C'est-à-partir de ces questionnements que l'on appréhendera l'histoire et l'actualité de l'art, étendue à celle du design graphique.

La démarche sera active, dans une logique d'enquête et de co-élaboration engageant pleinement la participation étudiante.

Séminaire design graphique

Enseignant·e(s)

Sébastien Morlighem

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8, 9 & 10 option design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

- 13 et 14 octobre 2022
- 26 et 27 janvier 2023
- 13 et 14 avril 2023
- 22 et 23 juin 2023

Objectifs

Ancrage théorique du projet dans le champ du design graphique

Contenu

À travers des rencontres individuelles, des séminaires collectifs et des présentations, il s'agit d'accompagner l'étudiant-e au cours de l'écriture du mémoire dans son ancrage dans le champ spécifique du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

ANALYSE, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Ouvert aux étudiants des options Musique, Danse, Art, Design, Design graphique toutes années confondues.

Obligatoire pour les étudiants DED1 et design graphique des semestres 3 et 4, 5 et 6.

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi de 18h à 20h

Objectifs

- Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines (cinéma, littérature, théâtre, danse, musique...) du point de vue de leur forme, esthétique, et sens.
- Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et l'esthétique d'une époque en s'appuyant sur la mise en évidence des relations entre les arts.
- Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant qui seront vues dans le cadre du cours.

Contenu

Ce cours est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui vous conduiront hors de vos habitudes, des évidences du temps et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait vous permettre de lire autrement ce qui relève de votre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre. Ces rencontres hebdomadaires sont une odyssée qui traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, chorégraphiques, picturales, littéraires... Elles est un travail d'analyse, d'échange et d'écoute qui soulève les questions de : création, modernité, sens, narration, relation au spectateur, image,

rapport son-image-espace, dramaturgie, scénographie, gestion du temps, dispositifs numériques, diffusion...

Nous nous appuierons également sur des rencontres avec des créateurs de spectacles qui auront été vus au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre...

Le corpus des œuvres sera communiqué au début de la saison 2022-2023.

Individual tutorial

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7 et 8 option Art, Design, Design Graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Individual Rdv (one meeting each semestre = 2 meetings a year)

Objectifs

The idea is to meet and discuss the student's work in progress, their memoire, their research etc. Please contact me at adam.scrivener@isdatt.fr to make an appointment. Do not wait until just before your evaluation!

Contenu

The student's work, research and ideas.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

Enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

semaine impaire entrevista individual periódica

Objectifs

Saber presentar de manera ágil y solvente, oralmente o por escrito, su propio trabajo en lengua española.

Contenu

Presentación individual de los proyectos en curso del estudiante en su taller o en cualquier otro espacio de la escuela que el estudiante considere oportuno.

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			Conférence ou Cours particulier ou État des recherches Learning from selon calendrier		
18h-19h		Rencontre 5 Préparation DNSEP 17h-20h ou 18h-20h F. Martí Jufresa, S. Provost			
19h-20h					

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 Sibrant

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.

Design cycle 2

Semestres 7 à 10

Option design

L'unité design de l'isdaT s'attache à penser des manières de faire du design à une époque où les équilibres sont fragilisés par les effets du modèle de surproduction des sociétés capitalistes.

Cette orientation se traduit par la promotion d'une attitude de conception attentive, sensible et critique prenant en compte la complexité des équilibres écologiques et sociaux : les organisations humaines, les ressources, les modes d'approvisionnement et de production, les usages et les pratiques permettant au-delà d'une proposition figée, une adaptabilité, une réparabilité, voire une auto-gestion par les habitants concernés.

Ainsi, la spécificité de la formation tient pour une part à la pratique d'un terrain. Confrontés à des contextes de projet divers et ancrés dans le réel, les étudiants sont initiés à observer, analyser, sonder les contextes approchés pour être au plus près des protagonistes et des spécificités des territoires*. Elle se définit pour une autre part, par une pratique d'atelier, lieu où est cultivé un esprit d'ingéniosité et d'inventivité pour penser et fabriquer des formes opératoires susceptibles de rendre le monde plus habitable au quotidien, qu'il s'agisse d'en dessiner les signes, les objets ou les espaces.

*Cette pratique d'enquête relève autant d'un apport méthodologique que d'une stratégie d'insertion dans un tissu économique et social.

Cycle 2

option design mention espaces, objets, écosystèmes des façons d'habiter le monde présent

Au deuxième cycle, l'option design mention espaces, objets et écosystèmes forme des designers désirant mener une recherche singulière en design dans un contexte situé. Les étudiant·es sont amené·es à concevoir et à mener à bien des projets prospectifs considérant des écosystèmes complexes, selon une démarche prenant forme dans un ou plusieurs domaines : design urbain, design d'espace, design d'objet, design d'outils d'information ou de sensibilisation en valorisant les ressources disponibles sur les territoires auxquels ils sont rattachés.

Prendre soin des milieux dans lesquels nous vivons implique de considérer les conditions matérielles d'existence – de questionner les modes de production, les sources d'énergies, les modes d'alimentation, les organisations urbaines, les modes de transport dont nous dépendons. Cet objectif requiert une attitude nouvelle vis à vis des contextes approchés, une attention particulière aux spécificités des territoires, aux pratiques des habitants, aux organisations à l'œuvre, aux interactions entre les éléments vivants et non vivants d'un écosystème.

L'enseignement est fondé sur l'apport de connaissances spécifiques (théoriques, historiques, et techniques), de méthodologies adaptées (outils d'analyse et d'enquête de terrain, de concertation, de création collective), à même de participer à la construction d'un regard critique leur permettant de mettre en œuvre une juste intervention.

4 année

Cours communs obligatoires

Cours Théoriques

Méthodologie de la recherche
Outils d'enquête anthropologique
Langues étrangères
(au choix anglais ou espagnol)

1 Atelier de projet ou 1 AIRA, obligatoire

Studio les Alternatives

Studio Urbain & Crise

En relation avec les ateliers de l'isdaT
& ancré dans des projets réels
& partenariats extérieurs

Fin des studios aux JPO

Bibliothèque Infinie

AIRA Design & design graphique

Power of scale

AIRA Design

Recherche & Projets personnels obligatoires

Corpus & Journal de recherche (mémoire)
Carte Blanche
Mise en espace
Outils d'enquête anthropologique
Prospective en vue du diplôme

Professionalisation obligatoire

Stages, voyages d'étude

AIRA optionnelle

Plexus
Autres AIRA de l'isdaT

Suivant si compatible emploi du temps

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

5 année

Cours communs obligatoires

Cours Théoriques

Méthodologie de la recherche

Langues étrangères
(au choix anglais ou espagnol)

Recherche & Projets personnels obligatoires

Corpus & Journal de recherche (mémoire)

Carte Blanche

Mise en espace

Rendez-vous & suivi du projet avec tous les professeurs de design

AIRA optionnelle

Bibliothèque Infinie

Power of scale

Plexus

Autres AIRA de l'isdaT

Suivant si compatible emploi du temps

Professionalisation obligatoire

Partenariat-s extérieur-s en lien avec le diplôme

DNSEP reconnu par le CFAI

Grille des crédits

Années 4 et 5, option design

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**

- **Samuel Aden**
jeudi, vendredi
- **Hervé Ambal**
mardi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) mardi, mercredi
- **Nathalie Bruyère**
mercredi, jeudi
- **François Chastanet**
jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
jeudi, vendredi
- **Michel Gary**
mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire)
rendez-vous individuels
- **Hanika Perez**
lundi, mardi, mercredi
- **Adam Scrivener**
rendez-vous individuels

Semestres 7 et 8 Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Prospective en vue du diplôme L. Giorgino, H. Perez				
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
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 – sem. impaire
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 sont sous
forme de RDV individuels avec
les professeurs.

17h-21h
PLEXUS Lab

STUDIO Les Alternatives
M. Gary, H. Ambal
sem. 7

STUDIO Urbain et crises
P. Grégoire, A. Sabor
sem. 7

Atelier
Power of scale
L. Giorgino, H. Perez
sem. paire sem. 7

Atelier
Bibliothèque infinie
N. Bruyère,
F. Chastanet

STUDIO Les Alternatives
M. Gary, H. Ambal
sem. 7

STUDIO Urbain et crises
P. Grégoire, A. Sabor
sem. 7

STUDIO Les Alternatives
M. Gary, H. Ambal
sem. impaire sem. 7

Atelier
Bibliothèque infinie
N. Bruyère, J.-M. Evezard,
F. Chastanet

Carte blanche
Suivi projets individuels
S. Aden

Carte blanche
Suivi projets individuels
S. Aden

Semestres 9 et 10 Option DESIGN

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					

LE STUDIO DES ALTERNATIVES

Enseignant-e(s)

Michel GARY, Hervé AMBAL avec les assistant-es d'enseignement des ateliers techniques,

Partenaires :

La C.I.C - La cité Jardins - L'UFTMP - Le bruit de la conversation - Campus et toits - Le collectif La Maison - L'association Régionale des éco-construc-teurs du Sud-Ouest (ARESO) - L'INP - L'INSA - L'ENSA - L'UT2J - 3PA & Le tiers-lieu BORDANOVA - PAHLM - Artstock - AMAE

Semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30 et 14h-18h pour semestres 3 à 7

+ mercredi 14h-18h pour semestre 3

+ semaine impaire, mercredi 14h-18h pour semestres 5 et 7

+ 3 intensifs en salle 02 : 18 au 21 octobre, 15 au 18 novembre, 29 novembre au 2 décembre 2022

Objectifs

1 - Répondre à une commande.

Concevoir et réaliser la scénographie, l'aménagement et le mobilier du tiers-lieu étudiant de la CIC, à partir de matériaux de réemploi.

2 - Contribuer au projet interdisciplinaire « Les Agiles ».

Concevoir et réaliser un prototype d'habitat réversible construit à partir de matériaux de réemploi et/ou bio-sourcés qui pourrait être installé sur des terrains gelés, en attente de projets urbains.

3 - Participer à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à destination du projet Utoparc situé sur le site de 3PA, à partir de matériaux de réemploi.

Contenu

1 - La commande du tiers-lieu de la CIC :

- Un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes ouvrira ses portes dans le courant du mois de janvier 2023 en centre-ville de Toulouse dans la Cité Internationale des Chercheurs (CIC). Tiers-lieu inter-universitaire et pluridisciplinaire, il proposera un espace multiple, tantôt lieu ressource ou de programmation pour les associations étudiantes, tantôt espace de travail pour tout-e-s les étudiant-e-s. Basé au cœur de la CIC, le tiers-lieu sera la vitrine des initiatives étudiantes.
- Dans le courant de l'année 2022-2023 un groupe d'étudiant.e.s s'est mobilisé pour répondre à cette commande. Les premiers prototypes et une première édition en micro-série des premières pièces ont été réalisés.
- Dans le courant de l'année 2022-2023 et pour la seconde phase, il vous est proposé, de l'esquisse à la production des pièces par l'expérimentation à l'échelle 1 en passant par la réalisation de maquettes, d'épures et de prototypes, de finaliser cette commande afin que l'ensemble des pièces puisse être livré dès le mois de janvier 2023.

2 - Le projet interdisciplinaire « Les Agiles » :

Les Agiles, c'est un projet piloté par Le Bruit de la Conversation et Campus et Toits. Face à la problématique du mal-logement des étudiant.e.s, et à la volonté d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien, nous avons voulu créer sur la région Occitanie une coopérative de logements proposant à des étudiant.e.s des habitats éco-responsables et participatifs sous forme de colocation. Sur le modèle de la Ciguë en Suisse et de Coopcoloc à Paris et Bordeaux, nous avons voulu créer une alternative entre la résidence étudiante et l'appartement privé. Le logement sous forme coopérative est ainsi envisagé comme un levier d'action pour faciliter l'accès aux études.

Ce modèle offre aux étudiant.e.s l'opportunité d'avoir accès à des logements abordables et adaptés à leurs besoins, d'augmenter le parc locatif, et de développer le vivre ensemble, tout en participant à la dynamisation du territoire d'implantation des logements. Pour cela, trois universités et le studio des alternatives de l'isdaT s'associent pour imaginer ces logements pour des étudiant-es avec des étudiant-es.

- Entre 2021 et 2022 ce projet s'est concrétisé par la programmation de relais et d'ateliers inter formations, où chaque formation avait pour mission de travailler une des dimensions du projet (les low techs en partenariat avec l'INSA, les questions foncières et l'implantation dans le quartier avec les étudiant-es de l'UTJ2, les matériaux de réemploi avec les étudiant-es de l'ENSAT, et les formes d'habitat réversibles avec les étudiant-es de l'isdaT. Chaque groupe d'étudiant-e réalise un sprint d'un mois, à la fin duquel un événement permet de passer le témoin au groupe suivant.

Les livrables produits par chaque formation sont disponibles en ligne. Ils serviront de base de données à l'organisation d'un premier atelier interformation qui s'est déroulé en novembre 2021 à l'isdaT.

Enfin, pour s'inspirer, s'enrichir, partager des expériences, «Pour aller plus loin», des conférences, des séminaires, ont également été programmées.

- Dans le courant de l'année universitaire 2022-2023

Toulouse Métropole a remporté l'appel à projets européen du programme Life en proposant son projet Waste2Build. Il s'agit de construire une économie durable face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

Dans ce cadre, dès la rentrée universitaire nous répondrons à une sollicitation de Toulouse métropole pour organiser un atelier interdisciplinaire afin de concevoir et construire une micro-architecture mobile en matériaux de réemploi. Nous proposerons de centrer notre réflexion autour des usages et avancer sur des aménagements intérieurs en matériaux de réemploi adaptables aux différents usages pressentis. L'intérêt ici est aussi de créer des ponts entre les étudiant-e-s des différents établissements de l'enseignement supérieur (dynamique interdisciplinaire) pour lancer le laboratoire permanent des habitats réversibles.

- De la phase esquisse à l'exécution par l'expérimentation architecturale, la micro-architecture, les aménagements, les low-tech, le mobilier, la scénographie, les chantiers participatifs et le ré-emploi.

3 - Le projet Utoparc :

Utoparc est un projet de construction de micro-architectures et d'œuvres habitables implantées dans le paysage du Tiers-lieu Bordanova situé à Lahage, à 45km de Toulouse. Dans le courant de l'année 2021-2022 pour réaliser ces installations, PAHLM - Pratiques Artistiques Hors Les Murs et 3PA Formation - un espace des possibles mettant l'écologie au service de l'humain et des territoires ont fait appel à deux collectifs : un d'artistes et l'autre d'architectes. Pendant deux semaines ils vont concevoir et construire sur site à partir de matériaux recyclés et disponibles sur place. Puis dans une deuxième phase, le chantier sera ouvert à des étudiant.e.s en architecture en art et en design et deviendra un chantier collectif et participatif.

Dans le courant de l'année 2022-2023, le même protocole vous sera proposé.

STUDIO URBAIN & CRISES : La ville des temps

Enseignant·e(s)

P. Grégoire

Avec les interventions régulières d'Abdul Saboor, documentariste et photographe

Semestre(s) et option(s)

7 et 8, option design

Ouvert aux étudiant·es des options art et design graphique

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Mardi 9h-13h et 14h-18h

Présentation

La ville des temps porte sur les conséquences de la crise sanitaire sur nos pratiques des espaces publics et domestiques, et sur les modifications de nos actions et usages de ceux-ci.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique ; positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine — car lieu de vie/travail H24, pour tout individu bénéficiant d'un logement.

Contexte particulier de l'étude

Le quartier de logement social de Bellefontaine, conçu par les architectes et urbanistes G. Candilis, A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité urbaine de Toulouse, et centre de projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Contenu

À l'appui de références sociologiques, urbaines et artistiques, la ville des temps interroge les façons dont l'individu ou le groupe - ici le-s habitant-e-s -, adaptent ou modifient leurs relations à leurs espaces-temps, dans l'objectif d'en repenser leurs conceptions pour des usages plus hybrides.

Méthodologie

La ville des temps propose un travail en 2 temps. Dans un 1er temps, il s'agit d'un travail d'enquêtes de terrain auprès des habitant-e-s et responsables : associations, bailleurs, élus... , et de représentations des données recueillies sous des formes visuelles perçantes faisant office de « cahier des charges ». Dans un 2d temps, il s'agit de développer une esquisse de projet puissante, visant l'amélioration des espaces-temps étudiés.

Objectifs

- Étudier un sujet sociétal complexe, par une analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : son l'espace urbain versus les appartements d'un de ses grands ensembles.
- Travailler à partir d'outils méthodologiques différents et complémentaires et de formats de représentations multiples.
- Restituer son travail de manière pertinente et sensible.

Valorisation

Les visuels d'enquêtes seront présentés durant les Portes Ouvertes de l'isdaT en février 2023. Réalisation d'une publication des enquêtes et possiblement des projets.

Planning

Travail d'enquêtes et de projets développés d'octobre 2022 à mai 2023.

- octobre / janvier développements et représentations des enquêtes.
- février / mai développements et représentations des projets.

Partenariats

Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de Toulouse Métropole, représentée par Mme Fanny Carvalho, chef de projet Renouvellement Urbain et Mr Aziz Ayyadi, chef de projet de Contrat de Ville.

Bailleur social Patrimoine SA Languedocienne représenté par Mme Valérie Guiraud Directrice adjointe.

Plusieurs associations d'habitant•es dont « Parle avec elles », « Bel Arc en ciel », Les Imaginations fertiles...

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>.
- La revue Urbanités <https://www.revue-urbanites.fr>.
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, éd. du Seuil, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.
- *Chronotope : aménagements spatio-temporels pour des villes résilientes*, Rapport PUCA, 2013.
- *On est bien arrivés*, Renaud Epstein, éd. Le nouvel Attila, 2022.
- *Ces quartiers dont on préfère ne plus parler : les métamorphoses de la politique de la ville 1977-2018*, Renaud Epstein & Thomas Kirzbaum, in *Parlement(s)* revue d'histoire politique 2019/3- N°30- P 23 à 46.

Carte blanche suivi de projets personnels

Enseignant-e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

3 à 10, option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

semestre hiver

jeudi 9h-13h et 14h-18h semaine paire

vendredi 9h-13h et 14h-18h hebdo

semestre été

jeudi 14h-18h hebdo

vendredi 9h-13h et 14h-18h hebdo

Objectifs

Définir un territoire de recherche qui nous est propre.

Expérimenter pour trouver une technique ou médium de prédilection.

Définir une méthode propre à son projet personnel.

Trouver des partenaires pour injecter du réel à son projet.

Se lancer dans des tentatives de choses potentielles.

Utiliser l'atelier comme lieu d'expérimentation.

Se construire sa propre bibliothèque de référence propre à son sujet.

Définir un regard critique personnel.

Contenu

Projet personnel

La majorité du temps est consacré à l'accompagnement individuel sur rdv à des temps déterminés.

Partage collectif

Des moments de partage collectif seront définis ponctuellement afin de confronter l'avancement de son projet personnel au groupe. Autrui étant un regard extérieur primordial pour une construction personnelle.

Rencontres/visites

Ponctuellement pourront être proposés des rencontres avec des designers, des fabricants ou des acteurs du champ du design.

Corpus

Il sera aussi question de se constituer sa propre bibliothèque de référence relative à ses projets en cours. Films, documentaires, livres, articles, émissions radiophoniques, iconographies, photographies, dessins...

Il commencera dès le semestre 3 et jusqu'au semestre 6.

Cet ensemble de documents attentivement sourcés fera l'objet d'une restitution lors de la diplomabilité DNA, soit en version papier soit en version numérique.

Prospective en vue du diplôme

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7 et 8 option design

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

Lundi 13h - 17h

Objectifs

- Identifier un terrain de recherche contemporain en design.
- Développer un regard critique et une réflexion singulière sur un champ de recherche qui intéresse le design aujourd'hui.
- Acquérir des éléments de connaissance et de méthode sur certains outils propres à une démarche de recherche : élaboration d'une question de recherche, recherche documentaire et bibliographique, état de l'art, méthodes d'enquête et d'observation des pratiques.
- Constituer un environnement de projet en identifiant un contexte, des acteurs, des situations propices au développement du projet.
- Rendre compte d'une démarche de recherche dans l'élaboration du mémoire et de la mise en espace du projet

Contenu

Ces séances permettent d'accompagner les étudiants dans la fabrication du projet de diplôme, elles sont constituées de deux natures de contenus: des outils méthodologiques pour la recherche articulant l'élaboration du mémoire et du projet.

1. Outils méthodologiques pour le mémoire

Ce cours se propose de donner un aperçu des formes possibles de la recherche en design à travers l'examen et l'analyse de plusieurs projets prospectifs. Il s'agira d'étudier différents outils d'investigation mis en place par des designers engagés dans une démarche de recherche basée sur la pratique. On s'interrogera sur la manière dont ils produisent des formes de savoir spécifiques à travers des objets intermédiaires destinés à restituer leurs recherches (diagramme, factographie, installations, objets éditoriaux, etc.).

Les étudiants seront amenés à constituer un état de l'art sur une thématique circonscrite liée à une problématique actuelle de société en mobilisant divers outils de recherche documentaire. Ils devront formaliser un axe de recherche en design, c'est-à-dire articulé à un problème spécifique susceptible d'être traité par le design.

La restitution de ce travail prendra la forme d'un objet éditorial singulier (journal de recherche, cartographie, atlas, iconographie, etc.) accompagné d'un texte explicitant l'axe de recherche et les questions qu'il soulève.

2. Méthodologies pour le projet

En lien avec le cours "outils méthodologiques" et avec le territoire de recherche investigué par l'étudiant, ces séances alternent apports théoriques circonstanciés sur les thématiques de travail, et exercices pratiques pour faire émerger des hypothèses et progresser dans le projet par itération. Cette progression pourra se décliner en différentes modalités :

- Établir un protocole d'investigation en lien avec le contexte pour sonder, déceler les problématiques inhérentes à ce terrain.
- Analyser des méthodologies diversifiées et des productions contemporaines de design, d'architecture et de paysage pour étayer l'ancrage culturel.
- Découvrir et d'expérimenter des façons de faire amenant à ré-interroger des situations de production.

Ce travail permettra de construire une démarche de recherche par le projet documenté par un journal de recherche.

Le stage pourra être l'occasion d'observer, d'analyser des situations, de recueillir des informations pour nourrir ce travail d'investigation.

A partir de cette confrontation au terrain, les étudiants préciseront une question de recherche en design et commenceront à esquisser des propositions pour répondre aux problèmes observés sur le terrain.

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.

Mettre en espace

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

5,6,9,10 option DESIGN

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

MARDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE hiver (14H00-18H00)

MARDI SEMAINE PAIRE AU SEMESTRE d'été (9H00-13h00 et 14h00-18H00)

+ 4 dates mee collégiales mercredi selon calendrier

Objectifs

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes....Expérimenter des modes divers de dispositifs dans l'espace pour rendre lisibles et partageables des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. In fine, relire et revoir son travail pour mieux le revisiter.

Contenu

Les séances de mise en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances les étudiant-es sont amené-es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Elles seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche, de l'expérimentation et de la mise en forme du projet.

Suivi du projet de diplôme

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère, Michel Gary, Laetitia Giorgino, Philippe Gregoire, Hanika Perez,

Semestre(s) et option(s)

9 et 10

Crédit(s)

Jour(s) et heure(s)

mardi 9h-13h Laetitia Giorgino et Hanika Perez (hebdo)
mercredi 14h-18h Nathalie Bruyère et Philippe Grégoire (hebdo)
mercredi 9h-12h Michel Gary (au semestre 10)

Objectifs

Développer et affiner une démarche de projet cohérente.
Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références pertinentes.

Contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration du projet personnel de l'étudiant en continuité de la recherche engagée en année 4.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira de finaliser et de mettre en forme les mémoires (en parallèle des tutorats), puis d'identifier des contextes de travail et des partenaires, d'imaginer différentes hypothèses et scénarios, et d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnés.

Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

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				Des mots & des choses O. Huz, S. Dégeilh + A. Aïn – sem. 8	Trucs, astuces & passages secrets O. Huz, S. Dégeilh
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h			Conférence ou Etat des recherches selon calendrier Atelier libre dessin de caractères (sem. 8 hors conférences)		
19h-20h					

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	Préparation à la vie pro. sem. paire – selon calendrier				
13h-14h					
14h-15h				Suivi de projet O. Huz, S. Dégeilh	
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		18h-21h Suivi de projet C. Sumier sem. impaire	Conférence ou Etat des recherches selon calendrier	17h-21h PLEXUS Lab	
19h-20h					Atelier libre dessin de caractères (sem. 10 hors conférences)

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 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.

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.

calendrier 2022-2023

Conseils

Conseils des études et de la vie étudiante (CEVE)

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #1
mardi 8 novembre 2022

CEVE sectoriel art, design et design graphique #1
mercredi 23 novembre 2022

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #2
jeudi 8 décembre 2022

CEVE sectoriel art, design et design graphique #2
mardi 10 janvier 2023

CEVE plénier #1
mardi 14 février 2023

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #3
jeudi 9 mars 2023

CEVE sectoriel art, design et design graphique #3
mardi 28 mars 2023

CEVE plénier #2
mardi 30 mai 2023

Conseils de la recherche

Conseil de la recherche #1
mercredi 7 décembre 2022

Conseil de la recherche #2
mercredi 12 avril 2023

Semestres 1 et 2

Art

**Rentrée administrative
& pédagogique**
jeudi 22 sept.
8h30-12h

Visite École
vendredi 23 sept.
Voyage dans les Pyrénées
lu 26 et ma 27 sept.

**Rentrée administrative
& pédagogique semestre 9**
ma 20 sept. – 8h30-12h

Semestre 7
ma 20 sept. – 8h30-12h

Semestre 5
me 21 sept. – 8h30-12h

Semestre 3
me 21 sept. – 8h30-12h

Rendu mémoire sem. 9
me 26 oct., avant 12h

Présentation 2^d cycle
je 8 déc. à 13h30

VACANCES

du vendredi soir 16 décembre au mardi matin 3 janvier

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
lu 9 à 14h – ve 13 janv. à 12h

Bilan sem. 7
lu 9 à 14h – ve 13 janv. à 12h

Bilan sem. 5 (2 jurys)
lu 16 – me 18 janv.

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 27 janvier – **début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 30 janvier

Bilan sem. 1
lundi 6 et mardi 7 février

Soutenance mémoire
ma 31 janv. – je 2 fév.

Rendu écrit DNA
mercredi 15 fév., avant 12h

Bilan sem. 3 (2 jurys)
lu 30 janv. – me 1er fév.

Semaine des workshops
lundi 6 – vendredi 10 fév.
[cours suspendus pour les
semestres 4 à 10]

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : pendant la semaine des workshops

Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 8 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 10 et samedi 11 février

VACANCES

du vendredi soir 17 février au lundi matin 6 mars

Workshops
lundi 27 – vendredi 31 mars
avec intervenant-es

**Préselection des dossiers
pour les commissions
d'équivalence**
me 22 – je 30 mars

Bilan sem. 6
conseil des professeur-es
liste définitive DNA
jeudi 13 avr.

Rencontre DNA
lundi 3 – vendredi 7 avr.

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2^d cycle & commissions de changement d'option
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril

Rencontre DNSEP
lu 24 – je 27 avril

Concours d'entrée : du lundi 24 au vendredi 28 avril

VACANCES

du vendredi soir 28 avril au mardi matin 9 mai

Semaine de préparation des programmes 2023 / 2024 : ma 9 – ve 12 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

**Remise du « document »
et choix d'option
au secrétariat étudiant**
mercredi 24 mai avant 12h

Bilan sem. 2
lundi 12 et mardi 13 juin

Bilan sem. 8 (2 jurys)
lu 22 – me 24 mai

DNA
lu 5 – sa 10 juin

DNSEP
lu 19 – je 22 juin

Bilan sem. 4 (2 jurys)
lu 26 et ma 27 juin à 12h

Remise des diplômes
mercredi 28 juin

Design Graphique

Design

Rentrée administrative & pédagogique

Semestre 9 mardi 20 septembre 13h30-17h – Semestre 7 mardi 20 septembre 13h30-17h

Semestres 3 à 6 mercredi 21 septembre 13h30-17h

Présentation du 2^d cycle aux années 3 : jeudi 8 décembre à 13h30

Rendu mémoire
mercredi 14 décembre avant 12h

Rendu mémoire
mercredi 9 novembre avant 12h

VACANCES

du vendredi soir 16 décembre au mardi matin 3 janvier

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
je 12 et ve 13 janv.

Bilan sem. 5
je 5 et ve 6 janv. à 12h

Bilan sem. 7
jeudi 26 janv.

Bilan sem. 3
je 2 et ve 3 fév. à 12h

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
mercredi 4 janv.

Bilan sem. 5
je 19 et ve 20 janv. jusqu'à 12h

Bilan sem. 7
lu 23 à 14h – me 25 janv. à 12h

Bilan sem. 3
vendredi 27 janv.

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 27 janvier — début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 30 janvier

Soutenance mémoire
jeudi 2 févr.

Rendu écrit DNA
mercredi 15 fév., avant 12h

Soutenance mémoire
mercredi 1er février

Semaine des workshops : lundi 6 – vendredi 10 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : pendant la semaine des workshops

Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 8 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 10 et samedi 11 février

Rendu écrit DNA
mercredi 15 février, avant 12h

VACANCES

du vendredi soir 17 février au lundi matin 6 mars

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : mercredi 22 – jeudi 30 mars

Rencontre DNSEP
je 13 et ve 14 avr.

Conseil des professeur-es
sem. 6 – liste définitive
DNA
vendredi 21 avr.

Rencontre DNA
je 20 et ve 21 avr.

Rencontre DNSEP
mardi 11 avr.

Rencontre DNA
lu 17 et ma 18 avr.

Conseil des professeur-es
sem. 6 – liste définitive
DNA
mardi 18 avr.

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2^d cycle & commissions de changement d'option
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril

Concours d'entrée : du lundi 24 au vendredi 28 avril

VACANCES

du vendredi soir 28 avril au mardi matin 9 mai

Semaine de préparation des programmes 2023 / 2024 : ma 9 – ve 12 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

DNA
lu 12 à 14h et ma 13 juin

DNSEP
je 15 et ve 16 juin

Bilan sem. 8
je 25 à 14h et ve 26 mai

DNA
je 1er et ve 2 juin

DNSEP
mercredi 31 mai

Bilan sem. 4
vendredi 23 juin

Remise des diplômes : mercredi 28 juin

Bilan sem. 4
me 28 à 14h et je 29 juin

Bilan sem. 8
vendredi 30 juin

