

institut supérieur
des arts
de Toulouse
(beaux-arts)
spectacle vivant

Livret de l'étudiant 2014-2015

présentation

- 6 plan de l'isdaT
- 8 personnel technique, administratif et pédagogique
- 10 secrétariat pédagogique
- 11 bibliothèque
- 12 ateliers techniques
- 20 magasin de prêt
- 21 association des étudiants

règlement et consignes

- 24 règlement intérieur
- 43 consignes de sécurité

organisation des études

- 47 les études d'art : textes réglementaires
- 48 dispositifs d'enseignement
 - 48 les différents groupes d'enseignants
 - 48 les espaces & outils techniques
 - 49 workshops & séminaires
 - 49 ateliers de recherche
 - 49 conférences
 - 50 expositions
 - 51 Mur
- 52 projets extérieurs
- 54 stages & échanges internationaux

programme de cours

semestres 1 et 2

semestres 3 à 6

88 enseignements théoriques

105 option art

- 110 semestres 3 & 4
- 126 semestres 5 & 6

141 option design graphique

- 144 semestres 3 & 4
- 154 semestres 5 & 6

165 option design

- 170 semestres 3 & 4
- 190 semestres 5 & 6

211 semestres 7 à 10

212 enseignements théoriques

219 option art

- 227 semestres 7 à 10

253 option design graphique

- 256 semestres 7 & 8
- 270 semestres 9 & 10

279 option design

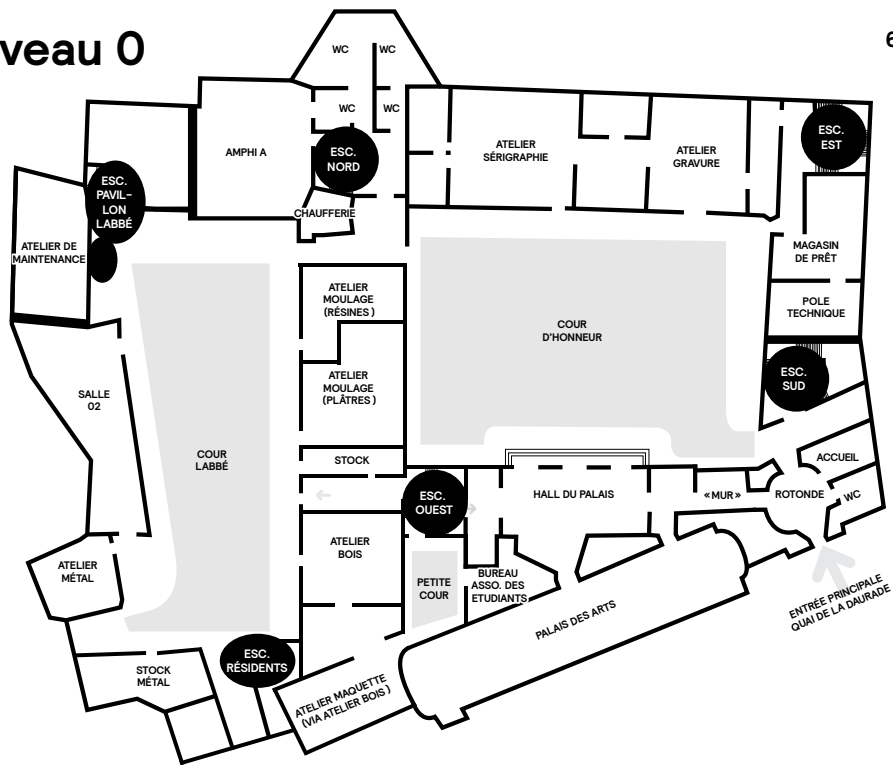
- 286 semestres 7 à 10

311 calendrier 2014–15

présentation du département beaux-arts de l'isdaT

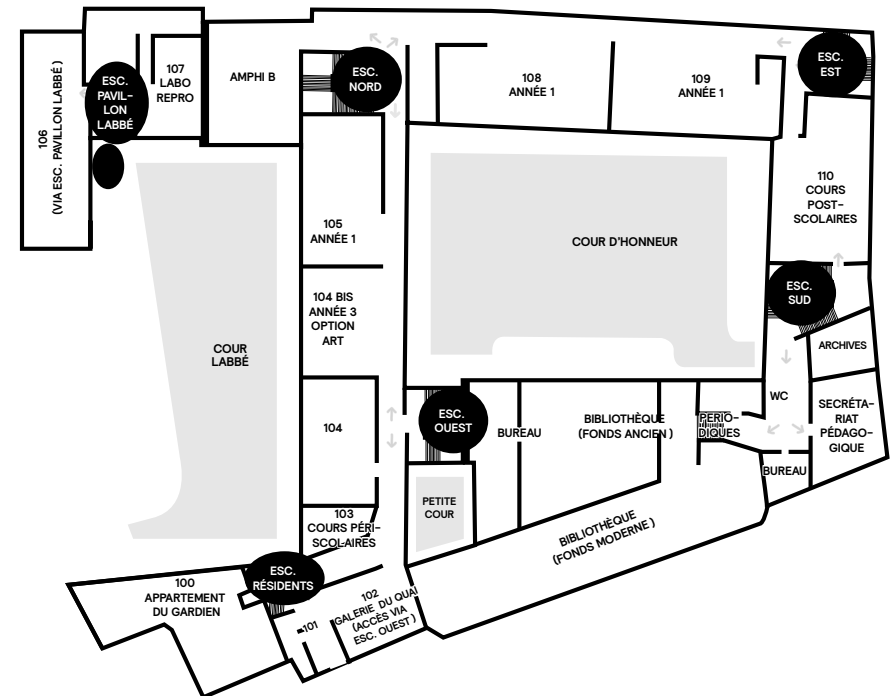
niveau 0

6

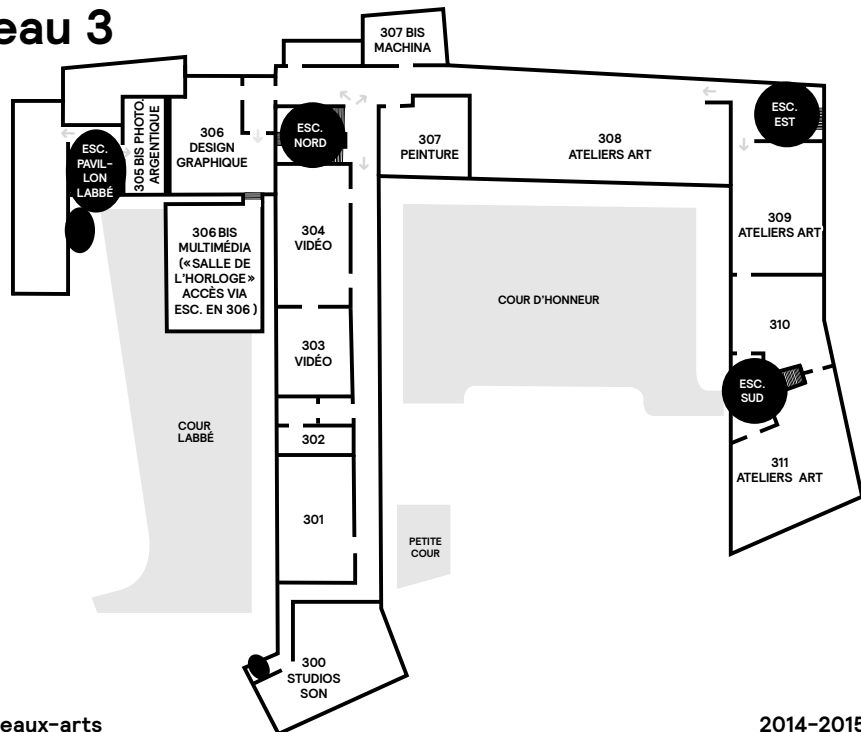

niveau 1

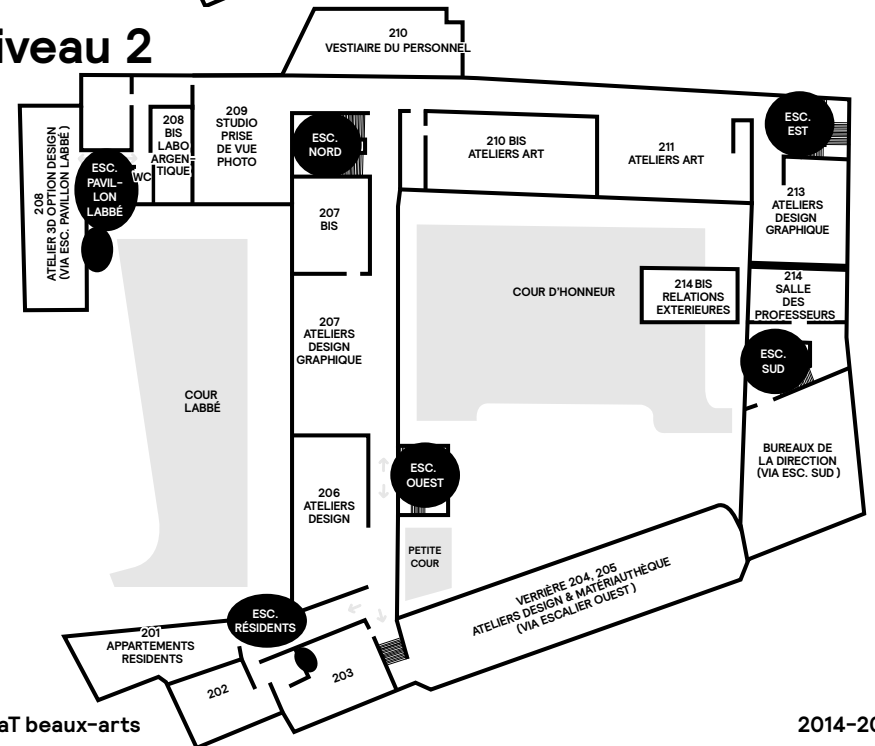
7

niveau 3

niveau 2

personnel technique, administratif et pédagogique

direction de l'institut	direction des études	professeurs	Jean-Luc Fauvel gravure Michel Gary design d'espace Martine Gélis peinture, dessin Françoise Gorla photographie Alain Goubron philosophie Philippe Grégoire architecture et design d'espace Olivier Huz webdesign, design graphique Quentin Jouret peinture, dessin Jean-François Labérine photographie Jean Lahouze dessin codé Raphaël Larre peinture, dessin Romain Paul Lefèvre design graphique Sandra Lorenzi volume Stefania Meazza méthodologie Felip Martí-Jufresa philosophie, espagnol Patrick Mellet volume Hanika Perez histoire et théorie du design Danièle Petit-Armand multimédia Emilie Pitoiset installations, performances Jacques Placès dessin
directrice Anne Dallant anne.dallant @isdat.fr	directeur des études David Mozziconacci david.mozziconacci @isdat.fr	Joseph Almudever histoire de l'architecture, design d'espace Dominique Barreau histoire du cinéma, méthodologie du projet Lionel Bataille design d'objet Nathalie Bruyère design d'objet Yves Caro pratique plastique, écriture Emmanuelle Castellan peinture Jean-Pierre Castex volume Laurence Cathala dessin François Chastanet design graphique, typographie Etienne Cliquet multimédia David Coste formes numériques Michel Cure couleur Sébastien Dégeilh design graphique Olivier Dollinger vidéo Valérie du Chéné peinture, dessin, son Chrystelle Desbordes histoire de l'art Jérôme Dupeyrat histoire de l'art Jean-Marc Evezard infographie 3D Philippe Fauré culture générale	
secrétariat de direction et échanges internationaux Béatrix Puret et Pilar Vargas 05 31 47 12 13 05 31 47 12 12 beatrice.puret @isdat.fr pilar.vargas @isdat.fr	secrétariat pédagogique Bettina Mellet Selena Gil 05 31 47 11 95 ou 94 bettina.mellet @isdat.fr selena.gil @isdat.fr	relations extérieures, éditions et communication	
direction administrative	responsable Béatrice Méline 05 31 47 12 10 beatrice.meline @isdat.fr	webmasters et assistants édition et communication Luc Assens et Eva Ferrés rec@isdat.fr	
directeur administratif Alain Gonzalez alain.gonzalez @isdat.fr			
secrétariat administratif Françoise Evrard 05 31 47 12 14 francoise.evrard @isdat.fr			
comptabilité et paye Jean-Philippe Piras 05 31 47 12 15 jeanphilippe.piras @isdat.fr			

Laurent Proux peinture Serge Provost volume Katharina Schmidt peinture Adam Scrivener english Ana Samardzija Scrivener philosophie Hervé Sénant histoire de l'art Thomas Sipp vidéo et médias	assistants d'enseignement David Ancelin sérigraphie Jean-Pierre Bourorga vidéo Guy Couderc infographie Florent Dubois dessin, peinture, céramique Pierre-Louis Dufour volume (métal) Dominique Honnis photographie Dominique Le Ray vidéo Stephen Marsden volume (plâtre, résines) Thierry Odriozola infographie Christine Sibran photographie Franck Soubré-Péré volume (bois) Jean-Christian Tirat photographie Claude Tisseyre son	bibliothèque responsable Isabelle Ferrer 05 31 47 12 36 isabelle.ferrer @isdat.fr fonds moderne et audiovisuel Michèle Moullin- Traffort, Régine Bru, Christian Frutuoso 05 31 47 12 30 fonds ancien Anne Jourdain 05 31 47 12 32 anne.jourdain @isdat.fr	équipes techniques régie générale Robert Bélaval 05 31 47 11 92 robert.belaval @isdat.fr magasin de prêt Bernard Barrat, Marion Batelier, Émeline Peccoux 05 31 47 11 93 support informatique Xavier Saint Crieg, Émeline Peccoux 05 31 47 11 91 équipe technique Marion Batelier, Pascal Jouffroy, Émeline Peccoux services généraux accueil, surveillance et gestion des salles Benoit Benhamou, Fabrice Matéo 05 31 47 12 11 logistique et gestion des appartements Patrick Delfaut gardien François Rojas équipe d'entretien Dominique Bourol- leau, Christophe Gibert, Juan Antonio Molina-Rojas, Béatrice Tarissan, Christophe Tarissan
NB : tous les professeurs disposent d'une adresse formulée comme suit prenom.nom@isdat.fr ou prenomcompose. nomcompose @isdat.fr	NB : Tous les assistants d'ensei- gnements disposent d'une adresse formulée comme suit prenom.nom@isdat.fr ou prenomcompose. nomcompose @isdat.fr		

secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, le secrétariat pédagogique fournit aux étudiants les renseignements et documents administratifs concernant la vie de l'étudiant : certificats de scolarité, attestations provisoires de diplômes, cartes d'étudiant, conventions de stage rémunéré ou non rémunéré, concours, équivalences, dérogations, inscriptions ou réinscriptions. Il propose des offres de stages et d'emploi (ces dernières sont en consultation libre).

Les absences doivent lui être obligatoirement signalées le jour même par téléphone au (05 31 47 11 95 ou 94), en cas de maladie, par certificat médical (exigé sous 48 heures).

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

Le secrétariat pédagogique gère également le fichier des anciens élèves auxquels sont adressées régulièrement des propositions professionnelles et ou de bourses.

Secrétariat pédagogique
Selena Gil et Bettina Mellet
tél : 05 31 47 11 95 ou 94
mail : bettina.mellet@isdat.fr
mail : selena.gil@isdat.fr

assistance sociale

L'assistante sociale du Crous répond aux demandes des étudiants 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
tél. : 05 61 12 54 52
mail : assist.social@crous-toulouse.fr

bibliothèque

La bibliothèque est un lieu pédagogique. Un espace de dialogue entre les étudiants 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 documentations des musées de Toulouse). Une passerelle permet également d'accéder aux catalogues du Conservatoire, du Museum et des bibliothèques de lecture publique. http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=ART

Deux bases de données complémentaires répertorient les mémoires de diplômes 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 12 000 ouvrages imprimés : des monographies, des catalogues d'exposition, des ouvrages théoriques ainsi que des usuels et des encyclopédies, classés par artistes et par domaines. 240 titres de périodiques y sont conservés. 46 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 ancien conserve 3000 ouvrages et 61 revues qui ont servi aux études d'art de la fin du XVIe au milieu du XXe siècle, ainsi que

des archives sur les enseignants de l'École depuis sa création comme Académie Royale en 1750. Il est accessible uniquement sur rendez-vous au 05 31 47 12 32.

Le fonds audiovisuel présente 1 500 documents essentiellement sur support DVD : des fictions, des films et vidéos d'artistes, des documentaires, les conférences et autres productions de l'école.

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 étudiants et professeurs 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'Ecole, il n'est pas lié à une option particulière, mais est fréquenté par des étudiants issus d'options différentes.

Sa mise en valeur vise à renforcer l'enseignement des médiums pendant la phase programme (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 puisse non seulement les expérimenter en toute autonomie, mais repérer et analyser de manière pertinente leur mode d'utilisation dans des travaux extérieurs.

Le choix des enseignements assurés dans les ateliers s'effectue en liaison étroite avec les projets et en concertation avec les professeurs.

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.

ateliers numériques

Plusieurs ateliers enseignent ces usages, dont un atelier de gestion des technologies informatiques.

Atelier des formes numériques / David Coste, professeur, Guy Couderc, Thierry Odriozola, assistants d'enseignement

Atelier design graphique / François Chastanet, Olivier Huz, Romain Paul-Lefèvre, Sébastien Dégeilh, professeurs

Atelier technique et technologie (aide et services) / Guy Couderc, assistant d'enseignement

Technique et technologie, gestion des compatibilités : Mac/PC. Etude et analyse des problèmes rencontrés par les étudiants et les professeurs sur les logiciels de l'Ecole et les systèmes utilisés par ces divers ordinateurs. Propositions de solutions à expérimenter.

Atelier 3D & dessin assisté par ordinateur / Jean-Marc Evezard, professeur
L'initiation de l'infographie 3D dans le cadre du travail de volume permettra à l'étudiant 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 étudiants 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 Machina

Nathalie Bruyère, Etienne Cliquet, Sébastien Dégeilh, Jean-Marc Evezard et Patrick Mellet, professeurs ; Dominique Le Ray, assistant d'enseignement ; Théo de la Hogue et Pol Perez, intervenants GMEA (Groupe de Musique Electro-acoustique d'Albi)

Atelier ouvert le jeudi et le vendredi de 14h à 18h

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ces appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux («hacker», «maker»).

D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP.

Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront validés par l'ensemble de ces interlocuteurs et mis en commun par le biais de plate-formes de partage sur Internet.

Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel.

Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Electro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme au projet de recherche Creative Commons & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

ateliers de photographie

Françoise Gorla, professeur
Jean-François Labérine, professeur
 L'atelier de photographie regroupe trois fonctions complémentaires.

Studio de prise de vue / Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant 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 pourra aller vers une maîtrise de cet outil et de ses spécificités historique et technique. Ces cours visent à apporter à l'étudiant les outils, les gestes qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques.

Le laboratoire argentique / Jean-Christian Tirat, 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.

L'atelier de photographie numérique / Dominique Honnis, assistant d'enseignement

Il permet de répondre à toutes les étapes du traitement de l'image, du scanner à la retouche et au tirage grand format.

atelier web et langages de programmation

Etienne Cliquet, Olivier Huz, Danièle Petit-Armand, professeurs

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 multi-média comme Processing et Mobile Processing (applications pour téléphones portables). L'installation de logiciels est effectuée uniquement par les enseignants et administrateurs des machines, mais peut être demandée par les étudiants.

atelier vidéo

Olivier Dollinger, Thomas Sipp, professeurs ; Dominique Le Ray, Jean-Pierre Bourorga, 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, triturer, organiser, structurer, hiérarchiser, équaliser. De l'unité minimale (une image, un son 1/25e de seconde) à l'ensemble lié au déroulement du temps.

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, danse, photos, land art, arts plastiques, littérature, musique, créations sonores. Elles s'inscrivent dans le politique, l'humain, la relation, 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, en spatialisant les propositions, en faisant résonner dans un parcours et physique et temporel des installations, des constructions pour les films vidéoprojetés.

ateliers estampes et éditions d'artistes

Les ateliers de gravure (estampe) et de sérigraphie travaillent en étroite collaboration. 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 de recherche, 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.

Ils sont transversaux à toutes les options (art, design graphique, design). Ils sont en relation à tous les semestres : de 1 à 10. Ils sont ouverts toute la semaine.

Gravure : de l'estampage à l'impression numérique / Jean-Luc Fauvel, professeur
L'atelier de gravure est un lieu d'exploration et d'exploitation de ce procédé d'impression et des nouvelles techniques. Il offre aux étudiants les outils leur permettant de produire, de développer, d'expérimenter les différentes techniques de l'estampe et de

proposer une production plastique en complément de leur production personnelle. Toutes les techniques de la gravure sont abordées, couvrant un champ graphique important : Les techniques traditionnelles (xylographie, taille-douce, monotype), et les techniques annexes (photogravure, gaufrage, collographie, infographie et estampe).

Jean-Luc Fauvel, professeur

Mardi 8h-12h et 14h-18h

En dehors de ces horaires l'atelier est ouvert sous la surveillance de moniteurs. Le mardi est consacré aux tirages numériques grands formats et à l'analyse des travaux infographiques.

Sérigraphie / David Ancelin, assistant d'enseignement

mardi et mercredi matin

La sérigraphie est un procédé de reproduction par impression directe sur toutes sortes de supports dans leurs dimensions et leur constitution. Ce type de reproduction 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 à considérer dans sa diffusion et sa circulation (multiples, séries et variations) : publications (livre, affiche, sticker, tract...), installations (différents supports, formats, assemblages...) et performances. Des questionnements sur le choix de l'utilisation de ce procédé d'impression caractéristique 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.

«Braconnages» / Laurence Cathala, David Coste, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz, enseignants

C'est un atelier sur l'année autour du livre d'artiste conduit par Jérôme Dupeyrat en partenariat avec la médiathèque des Abattoirs. La proposition s'articule sur la mise en place d'un espace de travail, d'un bureau considéré comme laboratoire et d'un espace de visualisation, une vitrine (au sens d'une visibilité des recherches et des réalisations des étudiants) à l'intérieur de la médiathèque des Abattoirs : laboratoire, bureau et vitrine.

ateliers de volume

Professeurs : Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex, Michel Gary, Sandra Lorenzi, Patrick Mellet, Serge Provost
Assistants d'enseignement :
Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden, Frank Soubré-Péré,
Technicien : Pascal Jouffroy

Les ateliers du pôle volume sont des lieux d'expérience, de conception et de réalisation des projets des étudiants. Ceux-ci s'élaborent dans un partage des savoirs et des ressources entre les enseignants responsables des lieux et les étudiants qui y sont inscrits pour leurs projets. Bien que dans leur fonctionnement ils répondent à des exigences professionnelles, tout le champ des technologies n'y est pas possible (comme le bronze ou le verre). Pour pallier cela et permettre de voir se réaliser des projets dans une des technologies précitées ou d'autres après étude et évaluation des faisabilité et coûts, une sous-traitance peut être envisagée soit par déplacement vers les entreprises compétentes soit par l'organisation d'ateliers mobiles au sein même de l'École. De plus l'organisation de voyages d'études, visites de sites industriels ou artisanaux doit être vue non seulement comme l'élargissement de nos connaissances techniques, mais aussi comme des sources de matériaux et de formes nourrissant notre imaginaire.

Le pôle volume est composé de cinq ateliers

- ✕ modelage et moulage,
- ✕ métal,
- ✕ menuiserie,
- ✕ maquettes.

Atelier de modelage et moulage / Stephen Marsden, assistant d'enseignement

L'atelier s'organise autour de matériaux tels que, pour le modelage, les terres, les cires, les élastomères et le plâtre en élaborant des formes qui, tout en pouvant rester en l'état (pièce unique), pourront être déclinées par les technologies 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 des professeurs responsables du programme et du projet et des assistants d'enseignement responsables des lieux.

Atelier métal / Pierre-Louis Dufour, assistant d'enseignement

L'atelier s'articule autour des matières métalliques, acier, zinc, dans les technologies 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 de menuiserie / Frank Soubré-Péré, assistant d'enseignement; Pascal Jouffroy, technicien

L'atelier utilise les matériaux traditionnels comme les bois de menuiserie d'essences diverses, de gros œuvre, ses dérivés tel que contreplaqué, aggloméré et médium en panneaux et forme à leur travail par découpe, sciage, collage, rabotage, ponçage et assemblage. Ces technologies permettent la réalisation de pièces uniques ou de prototypes.

Atelier maquette / Lionel Bataille, professeur; Pascal Jouffroy, technicien

L'atelier maquettes est un lieu d'étude, de conception, de vérification, de réalisation et de communication. Ouvert à tous les étudiants 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. L'étudiant peut ainsi, à partir de croquis et dessins d'étude, réaliser et fabriquer maquettes et prototypes, étudier seul 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 a besoin.

atelier son

Valérie du Chéné, professeur; Claude Tisseyre, assistant d'enseignement

L'Ecole 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 tous les étudiants. La matière sonore comme matériau façonnant le lieu de l'écoute. 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.

atelier peinture

Emmanuelle Castellan, Valérie du Chéné, Michel Cure, Laurent Proux, Katharina Schmidt, professeurs

Voir fiches de cours

atelier danse

Département spectacle vivant, unité danse, étudiants de danse de 2ème année

Ouvert aux étudiants du département beaux-arts et du département spectacle vivant, unité musique.

Nous proposons une découverte et une initiation au mouvement dansé à partir des fondamentaux : temps, espace, dynamique, perception du corps, gravité, poids.... C'est par le vécu d'expériences du « danser ensemble » que nous rechercherons une écoute mutuelle basée sur l'échange et la confiance.

Les étudiants danseurs mettront en route le processus de création à partir de travaux dirigés. Les consignes seront simples et faciles à réaliser, mettant le corps en jeu pour trouver chez chacun un rendu artistique sensible.

Cet atelier est accessible à tous les niveaux et pourra mettre en jeu des relations transdisciplinaires en fonction des idées de chacun.

Les vendredis de 14h à 16h à l'espace danse St-Pierre des Cuisines : 12, place St-Pierre, **à partir du 9 janvier 2015**

Dates

09 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
06 février
27 février
06 mars
13 mars
20 mars
27 mars
03 avril

Inscriptions obligatoires auprès de martine.truong@isdaf.fr, une semaine à l'avance, la clôture étant le mercredi précédent la date à 16h.

A moins de 6 inscrits, les cours ne pourront avoir lieu et l'inscription vaut pour engagement.

magasin de prêt

Horaires d'ouverture

7h45–20h

Prêt

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

Le matériel mis à la disposition des étudiants ne doit en aucun cas quitter l'enceinte de l'établissement.

NB : Toute infraction à ce fonctionnement suspendra immédiatement le prêt.

Nature des outils accessibles au prêt (aperçu)

Outillage

- ✗ 4 meuleuses angulaire
- ✗ 2 perceuses
- ✗ 4 perceuses à percussion
- ✗ 2 pistolets à colle
- ✗ 5 ponceuses vibrantes
- ✗ 5 scies sauteuses
- ✗ 6 visseuses

Informatique

- ✗ 6 tablettes graphiques Wacom A3
- ✗ 1 disque dur 500Go stockage de données
- ✗ 3 iMac
- ✗ 1 iPad tablette tactile

Son

- ✗ 5 amplis son
- ✗ 7 APN reflex
- ✗ 1 flash D700/D900
- ✗ 2 enceintes Yamaha 150W + mini mixette
- ✗ enceintes + petite table de mixage son
- ✗ 10 enceintes Genelec
- ✗ 4 enceintes amplifiées Mackie
- ✗ 4 enceintes amplifiées JBL
- ✗ 4 Zoom H4
- ✗ 4 Zoom H4 nouvelle génération
- ✗ 2 ensembles 5.1 Philips (pack de sonorisation)
- ✗ 2 micros cravate
- ✗ 6 micros main
- ✗ 2 radio K7

- ✗ 1 PowerPlay (dérivateur de son)
- ✗ 5 tables de mixage son (4 voies)
- ✗ 2 visualisateur de documents (caméra de présentation permettant de numériser une page de livre vers un ordinateur, qui lui, l'enverra vers un vidéoprojecteur)

Photo/vidéo/projection

- ✗ 11 trépieds photo/vidéo
- ✗ 9 APN compact (appareil photo numérique compact reflex)
- ✗ 8 caméscopes DV Sony
- ✗ 4 caméscopes HD à carte SD
- ✗ 10 caméscopes HDD Sony
- ✗ 4 lecteurs CD
- ✗ 3 lecteurs MP3
- ✗ 6 lecteurs DVD
- ✗ 1 lecteur BlueRay
- ✗ 3 magnétoscopes
- ✗ 5 mini-lecteurs DVD portables
- ✗ 2 baladeurs MiniDisc
- ✗ 15 vidéoprojecteurs
- ✗ 10 écrans combi DVD
- ✗ 2 TV CRT 36cm combi magnéto
- ✗ 2 TV CRT 51cm combi magnéto
- ✗ 1 écran de rétroprojection 4m x 3m transportable
- ✗ 1 écran de projection non transportable 4m x 3m
- ✗ 1 épiscopes

NB : Les consommables sont à la charge des étudiants

association des étudiants

L'association a pour fonction d'apporter aux étudiants un cadre légal et des espaces de rencontre afin qu'ils puissent mener à bien et partager leurs projets.

D'autre part, elle tente d'améliorer le cadre de vie des étudiants, 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'expo d'octobre» des diplômés, événements festifs.

Chaque année, l'association organise des visites de l'école pour les étudiants nouvellement arrivés.

Contact : bde@isdat.fr / bde.isdat@gmail.com

règlement et consignes

L'Institut supérieur des arts de Toulouse (IsdaT), dénommé ci-après « l'Etablissement », est un établissement d'enseignement supérieur participant au service public de l'enseignement supérieur artistique créé par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 décembre 2010. Elle a pour mission la recherche et l'enseignement supérieur et comprend deux départements : le Département des beaux-arts et le Département du spectacle vivant (ainsi dénommés ci-après). Chaque département bénéficie de l'autonomie pédagogique.

L'Etablissement est administré par un conseil d'administration et son président.

L'Etablissement est organisé en conformité avec les directives émanant du ministère de la culture portant sur l'organisation de l'enseignement des arts plastiques et du spectacle vivant. Il est dirigé par un directeur, assisté d'un directeur délégué et de trois organes consultatifs :

- ✕ le conseil scientifique,
- ✕ le conseil des études et de la vie étudiante du département des beaux-arts,.
- ✕ le conseil des études et de la vie étudiante du Département du spectacle vivant.

Article 1 – Définition et vocation du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur précise les structures de l'Etablissement et ses modalités de fonctionnement en conformité avec les statuts annexés à l'arrêté du préfet de Haute-Garonne précité. Il inclut les spécificités de chaque département.

Le règlement intérieur est tenu à la disposition de tous, sur les sites, physiques ou Internet, de l'Etablissement ou sur simple demande auprès de l'administration. Il est mis à la disposition des candidats lors de leur première inscription.

Le règlement intérieur est réputé connu de tous les étudiants, candidats et personnels de l'Etablissement ainsi que des parents ou représentants légaux des candidats et étudiants mineurs. Toute demande d'inscription ou de réinscription entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement. .

Le conseil d'administration

Article 2 – Représentants des personnels

- 2.1. Les représentants du personnel sont élus dans chaque département au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour.
- 2.2. Pour l'établissement de la liste des électeurs, sont

comptabilisés parmi le personnel de l'Etablissement, les agents fonctionnaires titulaires et agents contractuels en activité au sein de l'Etablissement. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l'Etablissement auprès d'une autre structure ou en détachement auprès d'une autre structure. Ne sont pas comptabilisés les agents recrutés sur la base des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le président du conseil d'administration établit pour chaque département :

- ✕ une liste des électeurs comprenant les personnels enseignants ; les personnels enseignants sont des agents publics titulaires ou contractuels dont la position administrative est inscrite dans le cadre d'emplois des professeurs et assistants d'enseignement artistique de la Fonction publique territoriale ; ce collège élit quatre représentants et quatre suppléants pour le département des beaux-arts, deux représentants et deux suppléants pour le Département du spectacle vivant ;
- ✕ une liste des électeurs comprenant l'ensemble des autres catégories de personnels ; ce collège élit un représentant et un suppléant pour chacun des deux départements.

Le président du conseil d'administration vérifie l'éligibilité des candidats.

2.3. Compte tenu de leur participation au conseil d'administration et en raison des fonctions exercées, le directeur, le directeur délégué, les directeurs administratifs et les directeurs des études ne sont pas éligibles au titre de représentants du personnel. Néanmoins, ils participent à la désignation de ces représentants. Le directeur, le directeur délégué et les directeurs des études sont inscrits dans la liste des personnels enseignants, les directeurs administratifs sont inscrits dans celle des autres catégories de personnel.

Article 3 – Représentants des étudiants

3.1. Les représentants des étudiants sont élus dans chaque département au scrutin uninominal à un tour.

3.2. Une liste des électeurs est établie pour chaque département. Les étudiants sont inscrits sur une liste des électeurs du département dans lequel ils sont régulièrement inscrits. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste des électeurs.

Chaque département élit un représentant et un suppléant.

Le président du conseil d'administration vérifie l'éligibilité des candidats.

Article 4 – Séances

4.1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président adressée aux membres du conseil au moins

quinze jours à l'avance, sauf urgence. La convocation indique l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l'objet d'un envoi séparé, qui intervient dans toute la mesure du possible au moins une semaine avant la tenue du conseil. La convocation est également accompagnée d'un mandat blanc à retourner complété en cas d'indisponibilité du membre du conseil et de son suppléant.

4.2. Des séances extraordinaires peuvent être organisées dans les mêmes conditions à la demande du président, de l'une des personnes publiques, membres de l'Etablissement ou de la moitié au moins de ses membres.

4.3. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai maximum de huit jours, sauf cas d'urgence qu'il lui appartient d'apprécier. Le président adresse les nouvelles convocations à la réunion du conseil au moins cinq jours avant la date fixée et sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

4.4. Le tableau annuel des dates des séances pour l'année suivante est établi à titre prévisionnel lors de la dernière séance de l'année en cours ou en début de l'année qui commence.

Article 5 – Ordre du jour

5.1. L'ordre du jour est fixé par le président après consultation du directeur, du directeur délégué et des directeurs administratifs. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services administratifs et financiers de l'Etablissement pour la préparation de l'ordre du jour et l'élaboration des documents y afférents.

5.2. En cas d'urgence, le président peut décider d'ajouter un ordre du jour complémentaire au plus tard jusqu'au début de la séance. Autant que faire se peut, les documents afférents à cet ordre du jour complémentaire sont adressés aux membres du conseil avant la séance. En cas d'impossibilité et à titre exceptionnel, les documents peuvent être remis en séance. Cet ordre du jour complémentaire est examiné par le conseil lorsque le président a recueilli l'accord de la majorité au moins des membres présents ou représentés.

5.3. L'inscription à l'ordre du jour de questions nouvelles peut être proposée, à la demande d'un tiers des membres du conseil, au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Elle peut l'être, au début de la séance, par vote du conseil organisé à la demande d'un tiers de ses membres présents ou représentés. Des questions relevant de l'information peuvent être posées. Les réponses sont données selon les possibilités, soit

immédiatement, soit par écrit, soit à la séance suivante du conseil. Lorsque le conseil d'administration est convoqué à la demande de la moitié au moins de ses membres, ceux-ci doivent indiquer au président ou au vice-président la ou les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

5.4. L'ordre du jour est affiché dans les différents sites de l'Etablissement.

Article 6 – Registre de présence

Les membres du conseil d'administration font connaître au président leur empêchement de siéger dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation. Les membres participant aux séances du conseil émargent, en début de séance, au registre de présence tenu par le secrétaire de séance, lequel est désigné en début de séance par le conseil. En cas d'absence répétée et durable (trois séances successives) aux séances du conseil d'administration, le membre concerné peut être rappelé à l'ordre par le président. Dans le cas où il déciderait de quitter ses fonctions, son remplacement serait assuré dans les conditions réglementaires requises.

Article 7 – Secrétariat du conseil d'administration

Un procès-verbal de chaque séance est rédigé par un secrétaire de séance sous l'autorité du président ou du vice-président. Ce

procès-verbal fait mention des membres présents et de ceux ayant donné procuration, des personnes invitées qui ont assisté à la séance et des délibérations et votes émis par le conseil. Les participants peuvent formuler leurs observations sur la rédaction du procès-verbal, par écrit, jusqu'à la date de réunion du conseil suivant. Le procès-verbal, éventuellement modifié ou complété, est alors soumis à l'approbation de ce conseil. Il fait l'objet de publicité auprès des usagers et personnels par voie d'affichage sur les différents sites de l'Etablissement. Il est consultable physiquement ou en ligne sur chacun des sites, physiques ou Internet, de l'Etablissement.

L'administration de l'Etablissement est chargée de conserver les procès-verbaux ainsi que les comptes rendus des débats. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, elle en assure la diffusion aux membres du conseil d'administration, au personnel et aux étudiants de l'Etablissement.

Article 8 – Délibérations du conseil d'administration

8.1. Seuls sont habilités à voter les membres auxquels la réglementation confère ce droit. Chaque membre du conseil est titulaire d'une voix.

8.2. Un membre du conseil d'administration empêché de participer à la totalité de la séance du conseil peut donner un pouvoir écrit à un

autre membre titulaire lui-même du droit de vote. Un même membre ne peut détenir plus d'un mandat en plus du sien propre.

8.3. Le président organise et dirige les débats. Il veille à ce que l'ensemble des points fixés à l'ordre du jour soit examiné par le conseil.

8.4. Le vote des délibérations du conseil a lieu à main levée, à moins qu'un tiers des membres ne demande au président le vote à bulletins secrets. Celui-ci est obligatoire lorsque la délibération porte sur des mesures nominatives.

8.5. Le recours à une procédure exceptionnelle de consultation écrite peut être décidé par le président, lorsque la nécessité impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs possibles, en l'absence de convocation d'une séance extraordinaire. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tous moyens écrits à l'initiative du président (y compris par télécopie ou courrier électronique). Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote et enregistrement définitif par le conseil. Les courriers par lesquels les

membres du conseil d'administration ont exprimé leur position sont annexés au compte rendu des débats du conseil d'administration.

8.6. Les rapports et documents adressés au conseil, lorsqu'ils sont expressément signalés comme tels, sont confidentiels. Les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. L'obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du conseil.

Article 9 – Désignation du directeur et du directeur délégué

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à cet emploi, selon, notamment, les critères suivants déterminant le profil du poste :

- ✕ artiste engagé dans une production reconnue ou théoricien effectuant une recherche d'excellent niveau,
- ✕ large culture, couvrant les différents champs de la création contemporaine,
- ✕ parfaite connaissance du monde de l'art, des artistes, des lieux d'exposition,
- ✕ sens de l'organisation, attention particulière à la gestion des ressources, qualités avérées de communication, inventivité quant à l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet artistique ancré dans le monde,
- ✕ respect de la collégialité, grande disponibilité.

Conformément aux statuts (articles 12 et 15.1), les candidats retenus présentent leur projet artistique, en recherche, création et pédagogie devant le conseil d'administration.

Le directeur délégué, le directeur des études du Département des beaux-arts et l'un des directeurs des études du Département du spectacle vivant participent aux délibérations à titre consultatif. Le conseil d'administration peut inviter des personnalités extérieures à participer aux auditions à titre consultatif.

Après avoir entendu les candidats, il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le ou les candidats de son choix.

La désignation du directeur délégué se déroule de manière identique et selon les mêmes critères. Dans ce cas, le directeur de l'Etablissement participe aux délibérations.

Le département des beaux-arts

Article 10 – La direction du département des beaux-arts

Le département beaux-arts est placé sous la responsabilité d'un directeur nommé par le conseil d'administration.

Pour exercer sa mission, le directeur du département des beaux-arts est assisté par :

- ✕ un directeur des études,
- ✕ un directeur administratif,
- ✕ un collègue d'enseignants

coordonnateurs, ✕ un conseil des études et de la vie étudiante, ✕ un conseil scientifique, ce dernier étant commun à l'ensemble de l'Etablissement.

Article 11 – Le directeur des études

Le directeur du département des beaux-arts et le directeur des études définissent les orientations générales du département des beaux-arts, assisté dans cette tâche d'une équipe de coordonnateurs représentant les options et l'année 1 et d'un secrétariat spécifique dédié aux questions relatives à la recherche, l'international, la pédagogie et aux questions administratives relevant des enseignements. Il a les missions suivantes :

- ✕ définition, en relation avec les équipes, des domaines de recherche, de création et des conditions de leur mise en œuvre,
- ✕ coordination générale des études (programme, emplois du temps, interventions, évaluations, stages, diplômes, relations internationales) et suivi des étudiants,
- ✕ relations avec les partenaires extérieurs (coopération, expositions, représentation du département des beaux-arts).

Après décision du conseil d'administration de recruter un directeur des études, le directeur du département des beaux-arts nomme une commission qui procède à la rédaction du profil de poste en vue de l'appel à

candidatures, puis à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats. C'est elle qui, en accord avec le directeur du département des beaux-arts, propose le candidat retenu à la nomination par le président du conseil d'administration. Cette commission est composée des membres suivants :

- ✕ le directeur du département des beaux-arts, président,
- ✕ le directeur du département du spectacle vivant,
- ✕ le directeur administratif du département des beaux-arts,
- ✕ un représentant du personnel enseignant du département des beaux-arts, désigné par le directeur du département des beaux-arts,
- ✕ deux artistes ou théoriciens extérieurs à l'Etablissement, reconnus pour leurs travaux et assurant un enseignement, désignés par le directeur de l'Ecole des beaux-arts sur proposition du conseil des études et de la vie étudiante.

L'audition des candidats comprend deux parties :

- ✕ le commentaire d'un travail d'étudiant donnant lieu à un entretien entre l'étudiant et le candidat,
- ✕ une présentation par chaque candidat de sa recherche et de sa production artistique ou théorique, de son expérience et de ses propositions d'organisation pédagogique au regard des missions qui lui seront

confiées. Le candidat devra faire la preuve de ses capacités à coordonner recherche et pédagogie au sein du département des beaux-arts.

Article 12 – Le directeur administratif

Le directeur administratif a les missions suivantes :

- ✕ mise en place de la logistique accompagnant la recherche et l'enseignement, ainsi que la réalisation des projets à l'intérieur et à l'extérieur du département des beaux-arts,
- ✕ gestion administrative du département des beaux-arts : ressources humaines, finances, bâtiments, hygiène et sécurité,
- ✕ organisation et coordination générale des activités des équipes du département des beaux-arts.

Le candidat devra faire la preuve d'une grande ouverture aux questions relevant de la pédagogie en école d'art.

Après avoir reçu un avis favorable du conseil d'administration pour le recrutement d'un directeur administratif, le directeur nomme une commission qui procède à la rédaction du profil de poste en vue de l'appel à candidature, puis à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats. C'est elle qui, en accord avec le directeur du département des beaux-arts, propose le candidat retenu à la nomination par le président du conseil d'administration. Cette commission est composée des membres

suivants :

- ✕ le directeur du département des beaux-arts, président,
- ✕ le directeur délégué au département du spectacle vivant,
- ✕ le directeur des études du département des beaux-arts,
- ✕ le directeur administratif du département du spectacle vivant,
- ✕ un représentant du personnel enseignant du département des beaux-arts,
- ✕ une personnalité extérieure spécialiste des questions administratives.

Article 13 – Les coordonnateurs

La fonction de coordonnateur consiste à faciliter et optimiser la mise en oeuvre des projets pédagogiques définis par les professeurs des différentes années ou options en liaison avec la direction et dans le cadre du projet d'enseignement. Cette fonction consiste en une coordination des enseignements (en liaison avec la direction des études et les autres coordonnateurs) et des emplois du temps (cours, ateliers, interventions extérieures) en veillant à ce que le contenu et la singularité de chaque enseignement et de chaque cursus, soient respectés. À ce titre, le coordonnateur représente l'année une ou l'option dans l'ensemble des réunions suscitées par la direction ou à l'initiative des coordonnateurs, des professeurs, des assistants d'enseignement ou des étudiants.

Est électeur et éligible tout professeur, titulaire ou contractuel, effectuant durant la période de son mandat, un enseignement annuel d'au moins deux heures par semaine pour l'année une ou de six heures par semaine dans l'option considérée. Le coordonnateur est élu par ses pairs, professeurs répondant aux critères d'électeurs, dans l'année une ou l'option où il est candidat. Tout professeur peut donc être électeur dans plusieurs options ou années dans la mesure où il répond aux critères ci-dessus. La durée du mandat est de deux ans.

Une liste des électeurs est établie par la direction du département des beaux-arts en fonction des emplois du temps. Elle est communiquée en même temps que la convocation à la réunion organisée pour procéder au vote.

Un professeur ne peut être simultanément coordonnateur dans deux années ou options.

L'élection du coordonnateur est effectuée lors d'une réunion de l'ensemble des professeurs de l'année ou de l'option. La date de cette réunion est fixée et notifiée par le coordonnateur en fonction trois semaines à l'avance à l'ensemble du corps professoral concerné. Les trois quarts des professeurs doivent être présents ou avoir remis auparavant une procuration signée à la direction du département des beaux-arts. Dans la mesure où il remplit les conditions d'électeur, chaque professeur dispose d'une

voix, quel que soit le nombre d'heures effectuées dans l'année une ou l'option. Le déroulement de l'élection est conduit par le coordonnateur en fonction. Elle s'effectue à bulletin secret. Est déclaré élu, tout candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées. Si nécessaire, un second tour sera effectué avec les candidats souhaitant maintenir leur candidature. Sera déclaré élu, celui ou celle qui aura obtenu une majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, un tirage au sort est effectué. Les résultats (déroulement et nombre de voix obtenues), le nombre de suffrages exprimés, le nombre de présents seront consignés sur une feuille de papier libre signée par l'ensemble des présents et remise à la direction.

Quinze jours avant la date de la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection, les candidats potentiels signifient leur candidature par courrier adressé au coordonnateur en place avec copie à chaque électeur.

En cas d'absence de candidature, la collégiale de l'année ou de l'option concernée assure la coordination dans les conditions évoquées ci-dessus, c'est-à-dire avec une présence des professeurs concernés à l'ensemble des réunions nécessaires à la coordination.

En cas de démission d'un coordonnateur, une nouvelle élection sera effectuée dans le délai minimum de trois semaines nécessaire à

l'information du corps professoral concerné. En cas d'absence ou de maladie, le collège des professeurs assure la coordination.

Chaque coordonnateur peut bénéficier d'une décharge de cours de trois heures par semaine sur son emploi du temps.

Article 14 – Le conseil des études et de la vie étudiante

14.1. La composition du conseil des études et de la vie étudiante, fixée par les statuts, comprend les membres suivants :

- ✕ le directeur du département des beaux-arts ou le directeur du département du spectacle vivant, président
- ✕ le directeur des études du département des beaux-arts,
- ✕ le directeur administratif du département des beaux-arts,
- ✕ les professeurs coordonnateurs du département des beaux-arts,
- ✕ quatre représentants des étudiants : un représentant de l'année 1 et un représentant de chaque option — pour chacun des représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée,
- ✕ le responsable de la bibliothèque,
- ✕ cinq représentants élus des professeurs, un pour chacun des groupes suivants : années 1, option art, option design graphique, option design, enseignements périscolaire et postscolaire,
- ✕ un délégué des assistants et assistants spécialisés,

X un représentant du personnel administratif, technique, d'accueil, d'entretien, de surveillance et de la bibliothèque du département des beaux-arts.

Il se réunit, autant que possible, tous les deux mois, le premier mardi à 14 heures.

14.2. Les représentants des personnels enseignants sont élus pour une période de trois ans renouvelable. Le représentant du personnel administratif, technique, d'accueil, d'entretien, de surveillance et de la bibliothèque est élu pour une période de trois ans renouvelable.

14.3. Sont électeurs et éligibles les enseignants, professeurs et assistants, assurant au moins 8 heures de cours hebdomadaires, le personnel administratif et technique. Les professeurs sont électeurs et éligibles dans l'année ou l'option où ils exercent la majeure partie de leur service. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l'Etablissement auprès d'une autre structure ou en détachement auprès d'une autre structure. Ne sont pas comptabilisés les agents recrutés sur la base des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le directeur du département des beaux-arts établit pour chaque catégorie la liste des électeurs et vérifie l'éligibilité des candidats.

Les élections se font à bulletin secret au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Elles ont lieu tous les trois ans.

14.4. Les représentants des étudiants sont élus pour une période d'un an renouvelable à bulletin secret au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour. Sont électeurs et éligibles les étudiants inscrits au département des beaux-arts

Le directeur du département des beaux-arts établit pour chaque catégorie la liste des électeurs et vérifie l'éligibilité des candidats.

14.5. L'ordre du jour du conseil des études et de la vie étudiante est arrêté par le directeur du département des beaux-arts. En début de séance, à la demande d'un membre, une question pourra être inscrite à l'ordre du jour si la majorité des membres présents donne un avis favorable.

14.6. Le conseil des études et de la vie étudiante est une instance de réflexion pédagogique et de proposition. Il précise les options du projet d'école et en coordonne la mise en oeuvre. Il est consulté sur toutes les questions touchant aux activités de recherche et d'enseignement du département des beaux-arts.

14.7. Pour les cours périscolaires et postcolaires, et afin de prendre en compte leur caractère spécifique et de mieux cerner les problèmes

relatifs à ces enseignements, deux réunions de travail réunissant la direction du département des beaux-arts et les professeurs auront lieu durant l'année. Des représentants du public de ces cours pourront être invités à ces réunions.

Article 15 – Modalités de recrutement des personnels

Après avoir reçu un avis favorable du conseil d'administration pour le recrutement d'un agent, le directeur du département des beaux-arts nomme une commission qui procède à la rédaction du profil de poste en vue de l'appel à candidature, puis à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats. C'est elle qui, en accord avec le directeur du département des beaux-arts, propose le candidat retenu à la nomination par le président du conseil d'administration. S'il s'agit de pourvoir un poste de professeur ou d'assistant d'enseignement, la commission procédant à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats est composée des membres suivants :

- X** le directeur du département des beaux-arts, président,
- X** le directeur des études,
- X** le coordonnateur de l'année ou de l'option où le candidat effectuera la majeure partie de son service,
- X** un professeur de cette année ou option désigné par le directeur,
- X** deux personnalités extérieures spécialistes de cette matière, enseignants

de préférence, désignés par le directeur du département des beaux-arts sur proposition du conseil des études et de la vie étudiante.

L'audition des candidats comprend deux parties :

- X** le commentaire d'un travail d'étudiant donnant lieu à un entretien entre l'étudiant et le candidat,
- X** une présentation par chaque candidat de sa recherche et de sa production artistique ou théorique et de son projet pédagogique.

S'il s'agit de pourvoir un poste d'une autre nature que d'enseignement, la commission procédant à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats est composée des membres suivants :

- X** le directeur du département des beaux-arts, président,
- X** le directeur des études,
- X** le directeur administratif,
- X** le responsable en titre de l'équipe dans laquelle le candidat effectuera la majeure partie de son service,
- X** un membre de cette équipe désigné par le responsable de l'équipe ci-dessus,
- X** un membre de l'Etablissement ou extérieur à celui-ci spécialiste de la discipline en question désigné par le directeur du département des beaux-arts.

L'audition des candidats peut être complétée d'une épreuve destinée à vérifier leurs compétences.

Article 16 – L'année et l'option

Les semestres 1 et 2 (année 1) sont communs à tous les étudiants. Le choix de l'option (art, design graphique ou design) se fait à l'entrée du semestre 3.

Article 17 – Les études

Organisation des enseignements

Article 17.1. L'organisation des différents cycles et cursus et les crédits correspondants sont prévus à l'annexe du présent arrêté.

Le changement d'option en cours de premier et deuxième cycle est soumis à l'avis de l'équipe enseignante. Il peut être autorisé jusqu'à un mois après le début des cours par le directeur des études.

Les études comportent notamment une préparation à la vie professionnelle et une sensibilisation au handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.

L'enseignement d'au moins une langue étrangère sur la durée du cursus, ainsi que la réalisation d'un stage aux semestres 3, 4 ou 5, sont obligatoires.

L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu en fin de semestre 5.

Les études sont régies par les arrêtés en vigueur pris par le ministre chargé de la culture. Les dispositions particulières à leur organisation au sein du département beaux-arts sont portées à la connaissance de l'étudiant par le présent règlement intérieur et dans le

programme des cours diffusé en début de chaque année.

17.2.1. L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement.

Celui-ci rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.

17.2.2. Lors du bilan de fin de semestre, les évaluations portent à la fois sur les travaux fournis dans les cours ou ateliers que l'étudiant a suivi et sur sa recherche personnelle. Au cours de l'évaluation du volet plastique, celui-ci doit être en mesure de présenter l'ensemble de la production du semestre si cette évaluation a lieu en fin de semestre d'hiver ou de l'année si cette évaluation a lieu en fin de semestre d'été. Par ailleurs, tout au long du semestre, un contrôle continu est effectué par le ou les professeurs responsables du cours auquel est inscrit l'étudiant. En règle générale, notamment dans le cas de la production plastique, l'évaluation est effectuée par un groupe de professeurs et accorde une large place au regard croisé et multiple. Dans certains cas, notamment les enseignements de théorie, un seul professeur ou un groupe restreint de

professeurs peut évaluer le travail.

17.2.3. Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les enseignements suivis et, dans le premier cas, le nombre de crédits européens qui leur est attribué par l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints, dans le deuxième cas, les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.

Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat spécifie les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits européens correspondants.

Attribution des crédits

17.3. C'est le conseil des professeurs de l'année ou de l'option, présidé par le directeur ou le directeur des études ou encore le coordonnateur de l'option, qui attribue les crédits. Il tient compte de l'ensemble des travaux fournis par l'étudiant au cours du semestre, de son évolution par rapport à sa production antérieure et de sa qualité, ainsi que de l'avis de chacun des professeurs assurant des cours dans l'année ou l'option. En raison

de la nature spécifique des études d'art consistant en le développement d'un projet singulier, la place qui sera accordée au projet (documentation, méthodologie, recherche, production) est importante. Elle ne saurait cependant compenser des manques flagrants dans les matières théoriques. Une appréciation globale détaillée sera consignée sur la fiche d'évaluation semestrielle. Les crédits sont attribués soit à 100 %, soit à 50 %, soit pas du tout selon les résultats des étudiants et en accord avec les grilles d'attribution des crédits fixées par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2013.

17.4. Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30.

Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits (le redoublement est exclu sauf cas grave d'absence : maladie, accident...), du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon l'appréciation du conseil des professeurs.

17.5. L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le

certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

17.6. Tous les crédits européens correspondant à un cycle, hors crédits attachés aux épreuves du diplôme, sont validés avant la présentation de ce diplôme.

Aucun crédit ne peut se substituer à ceux attachés à la réussite des épreuves du diplôme. L'admission en semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts plastiques et à une décision favorable du directeur après présentation par l'étudiant devant une commission d'entrée en deuxième cycle, composée de professeurs, de ses projets ou recherches. En fin de semestre 8, le bilan des évaluations permet de décider du passage en semestre 9. A cette date, la problématique du projet, doit être clairement énoncée, le projet de diplôme doit avoir déjà pris forme et une première ébauche en être visible.

Des modalités particulières sont prévues pour les dernières évaluations précédant les diplômes. En fin de semestre, l'étudiant doit présenter un choix de ses travaux depuis son entrée dans le département beaux-arts de l'institut supérieur des arts de Toulouse pour faire apparaître l'évolution de sa recherche.

En début de semestre 10, il doit soutenir le mémoire devant un jury. Il présentera ensuite les recherches de sa production plastique au cours des évaluations qui

décideront de sa diplomabilité.

17.7. Les étudiants qui n'obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le passage aux semestres 5, 7 et 9 ou pour la présentation du diplôme peuvent être autorisés à s'inscrire de nouveau dans l'établissement, selon l'appréciation du conseil des professeurs, réinscription limitée à une fois.

17.8. Les étudiants qui n'obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves des diplômes sont autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement, réinscription limitée à une fois.

Article 18 – Les diplômes

L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale, dispositions communes au diplôme national d'arts plastiques et au diplôme national supérieur d'expression plastique.

18.1. Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis : 165 crédits pour le diplôme national d'arts plastiques ; 270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique.

18.2. Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations. Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail

par une mention. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations. Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement.

18.3. Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus.

Le diplôme national d'arts plastiques

18.4. Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant le premier cycle. A l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts plastiques et attribue les crédits correspondants.

18.5. Le jury du diplôme national d'arts plastiques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :
 ✕ deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
 ✕ un enseignant de l'établissement chargé de conduire les étudiants au diplôme dans le cursus considéré. Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés

dans les mêmes conditions. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Le diplôme national supérieur d'expression plastique

18.6. Le diplôme national supérieur d'expression plastique comprend deux épreuves :
 ✕ la soutenance d'un mémoire ;
 ✕ la soutenance d'un travail plastique. La soutenance d'un mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire. La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique. A l'issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, au moment de l'épreuve plastique. En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national supérieur

d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et au travail plastique.

18.7. 1. Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, nommé par le directeur de l'établissement, est composé de cinq membres :

- ✕ un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants ;
- ✕ quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

18.7. 2. Les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire, dont l'un est titulaire d'un diplôme de doctorat, sont :

- ✕ le représentant de l'établissement ;
- ✕ l'une des quatre personnalités qualifiées.

Article 19 – Cours périscolaires et postsecondaires

En dehors de ses missions d'enseignement supérieur, le département des beaux-arts peut également assumer des missions d'enseignement s'adressant à des publics divers et visant à sa sensibilisation à la création contemporaine.

Les cours d'arts plastiques pour adultes, enfants et adolescents assurés dans ce cadre ne donnent pas droit au statut d'étudiant. L'inscription permet en revanche l'accès à la bibliothèque et au prêt d'ouvrages.

L'inscription est subordonnée à l'acquittement de droits annuels d'inscription dont le montant est fixé par le conseil d'administration et à la présentation d'une attestation d'assurance responsabilité civile. Ces droits ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie ou de déménagement. Le remboursement s'effectue au prorata du nombre de mois commencés.

Pour les enfants et adolescents, une autorisation parentale est exigée.

Le Département du spectacle vivant

Article 20 – Organisation et structure

Le Département du spectacle vivant est placé sous la responsabilité d'un directeur nommé par le conseil d'administration.

Il se compose au moment de la rédaction du présent règlement intérieur de deux unités pédagogiques d'enseignement artistique, dédiées l'une à la musique, l'autre à la danse. Il a vocation à accueillir d'autres unités dédiées à l'enseignement d'autres disciplines du spectacle vivant.

Pour exercer sa mission, le directeur du Département du spectacle vivant est assisté par :

- ✕ le directeur des études de chaque unité pédagogique d'enseignement artistique, soit actuellement un pour la musique et un pour la danse,
- ✕ un directeur administratif,
- ✕ un conseil des études et de la vie étudiante,
- ✕ un conseil scientifique, ce dernier étant commun à l'ensemble de l'Etablissement.

Article 21 – Le conseil des études et de la vie étudiante

21.1. La composition du conseil des études et de la vie étudiante, fixée par les statuts, comprend les membres suivants :

- ✕ le directeur, ou le directeur délégué, président,
- ✕ le directeur administratif, les directeurs des études de chaque unité,
- ✕ un représentant de chaque partenaire institutionnel et notamment :
- ✕ l'Université de Toulouse II-Le Mirail,
- ✕ le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse,
- ✕ le Conservatoire à rayonnement régional de Perpignan,
- ✕ l'Université Via Domitia de Perpignan,
- ✕ l'Ecole Music'Halle, un représentant élu des étudiants de chaque unité,
- ✕ un représentant élu du personnel enseignant de chaque unité.

Les représentants des enseignants sont élus pour une période de trois ans renouvelable. Les représentants des étudiants sont élus pour une période d'un an renouvelable. Pour chacun des représentants des personnels et des étudiants un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

Sont électeurs et éligibles les enseignants du Département du spectacle vivant assurant un cours annuel régulier, les étudiants ou stagiaires en formation continue régulièrement inscrits dans l'Etablissement.

Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour. Elles ont lieu chaque année, en même temps que celles des représentants au conseil

d'administration, pour renouveler les représentants des étudiants et pour remplacer le personnel, enseignant ou non enseignant, dont le mandat est arrivé à échéance ou a pris fin pour tout autre motif.

Le représentant de chaque partenaire institutionnel et son suppléant sont librement désignés par eux et en leur sein. La qualité de partenaire institutionnel du Département du spectacle vivant ne peut être reconnue qu'aux établissements d'enseignement liés par une convention permanente ou pluriannuelle impliquant la validation d'enseignements dispensés par le partenaire, mais intégrés aux cursus habituels du Département du spectacle vivant.

L'arrivée du terme ou la dénonciation d'un tel partenariat implique la perte de la qualité de membre du conseil des études et de la vie étudiante. L'acquisition ou la perte de cette qualité est signifiée au partenaire par le directeur de l'Etablissement après constat effectué par le conseil administratif.

21.2. Le conseil des études et de la vie étudiante du Département du spectacle vivant est convoqué au moins une fois par semestre par le directeur du département. Une réunion extraordinaire peut avoir lieu à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil. En dehors de ces réunions, la vie pédagogique de chaque unité fait l'objet de réunions restreintes à l'initiative du directeur du Département du spectacle vivant ou des

directeurs d'unité.

Les règles relatives aux convocations, à l'ordre du jour, au vote, et aux procès verbaux sont identiques à celles applicables au conseil d'administration.

Article 22 – Modalités de recrutement du personnel

Après décision du conseil d'administration de recruter un agent, le directeur du Département du spectacle vivant, procède à l'appel public à candidature, puis à l'examen des dossiers ainsi qu'à l'audition des candidats. Enfin, il propose au président du conseil d'administration la nomination du candidat retenu.

Article 23 – L'admission des publics non étudiants

Les modalités d'admission des publics non étudiants, stagiaires en formation continue ou auditeurs libres, obéissent aux conditions prévues par le règlement des études en conformité avec les lois ou règlements applicables. L'accès à certaines formations en cours d'emploi peut être conditionné à la réussite à un examen d'entrée ou à la justification d'une pratique professionnelle.

L'inscription des stagiaires ou des auditeurs libres est subordonnée à l'acquittement de droits d'inscription spécifiques, fixés par le conseil d'administration. Lorsque ces droits doivent être pris en charge au titre de la formation en cours d'emploi, l'inscription ne pourra avoir lieu qu'après

signature d'une convention de formation entre l'Etablissement et l'organisme financeur concerné.

Chaque stagiaire ou auditeur libre doit obligatoirement avoir souscrit une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » auprès de l'assureur de son choix. L'inscription sera définitive seulement lorsque aura été apportée la preuve de cette adhésion.

L'inscription des auditeurs libres et stagiaires ne leur confère pas le statut d'étudiant de l'enseignement supérieur. Ils ne pourront se voir délivrer de carte d'étudiant.

Une carte d'appartenance à l'Etablissement pourra toutefois leur donner accès à l'ensemble des infrastructures du Département du spectacle vivant et de ses partenaires institutionnels.

Article 24 – Les études

Les études sont régies par le règlement des études de chaque unité, en conformité avec les lois ou règlements applicables à l'enseignement supérieur de la discipline concernée.

Les règlements des études sont en libre accès sur le site physique ou Internet de l'Etablissement.

L'ensemble des activités composant le cursus de l'étudiant prévaut impérativement sur toutes activités et tous engagements extérieurs. Le contrôle de l'assiduité se fait sous forme de feuilles de présence tenues par les enseignants et les personnels chargés du

suivi des étudiants.

Les autorisations d'absence ont un caractère exceptionnel et ne peuvent être accordées que par le directeur du Département du spectacle vivant ou le directeur des études.

Le conseil scientifique et la recherche

Article 25 – Conseil scientifique

25.1. Le conseil scientifique est un organe consultatif commun aux deux départements. Il a pour objectif d'étudier la prospective de l'Etablissement et de proposer des orientations, notamment dans le domaine de la recherche. Ses attributions et sa composition sont fixées par l'article 19.3 des statuts de l'Etablissement.

25.2. Les représentants des professeurs, au nombre de 12, sont répartis proportionnellement aux effectifs des deux départements, soit, actuellement, 8 pour l'Ecole des beaux-arts et 4 pour le Département du spectacle vivant.

25.3. Sont électeurs et éligibles les professeurs enseignant dans l'Etablissement. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents

mis à disposition par l'Etablissement auprès d'une autre structure ou en détachement auprès d'une autre structure. Ne sont pas comptabilisés les agents recrutés sur la base des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le directeur de l'Etablissement établit pour chaque département une liste de professeurs électeurs et éligibles. Il vérifie l'éligibilité des candidats. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste des électeurs.

Les élections des représentants des enseignants se font au scrutin de liste majoritaire à un tour pour trois ans renouvelables, de manière séparée dans chaque département. Chaque liste déposée doit être complète et comporter la moitié au moins de professeurs enseignant dans les années 4 et 5, ainsi que des suppléants en même nombre que les titulaires.

Tant que le Département du spectacle vivant ne comporte pas d'enseignement de second cycle, la représentation des professeurs de ce département sera assurée par 4 professeurs enseignant dans le premier cycle.

25.4. Sont électeurs et éligibles les étudiants des années 4 et 5 du département dans lequel ils sont régulièrement inscrits.

Le directeur établit la liste des étudiants électeurs et vérifie l'éligibilité des candidats. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne

figure sur la liste des électeurs.

Les représentants des étudiants sont élus dans chaque département au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour pour un an. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Tant que le Département du spectacle vivant ne comporte pas d'enseignement de second cycle, la représentation des étudiants de ce département ne sera pas pourvue.

25.5. Le directeur de l'Etablissement peut inviter au conseil scientifique, pour avis et sans qu'elle puisse prendre part au vote, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.

25.6. L'ordre du jour du conseil scientifique est arrêté par le directeur de l'Etablissement après consultation du directeur délégué. En début de séance, à la demande d'un membre, une question pourra être inscrite à l'ordre du jour si la majorité des membres présents donne un avis favorable.

Article 26 – La recherche

La recherche fait partie intégrante de la mission de l'Etablissement.

Comme pour l'ensemble des enseignements assurés au cours du cursus, la recherche croise réflexion théorique et pratique artistique et assure, dans chacun des projets, un équilibre entre ces deux aspects.

Elle se développe en partenariat avec d'autres écoles d'art, des universités ou diverses institutions dans le cadre de conventions. Les projets s'inscrivent dans des durées d'au moins 3 à 4 années et présentent un caractère d'engagement et de spécialisation pouvant intéresser l'ensemble du département ou de l'Etablissement.

Les projets de recherche peuvent être initiés par des groupes d'enseignants et visent à créer des partenariats entre options, unités ou départements. Ils sont, en premier lieu, proposés au sein des options ou des unités d'enseignement, puis lors des réunions régulières des coordonnateurs avec les directeurs pédagogiques, au conseil des études et au conseil scientifique afin de permettre la participation des enseignants intéressés.

Ils s'adressent aux étudiants des années 4 et 5 et aux étudiants récemment diplômés. Les étudiants des années 4 et 5 et les étudiants diplômés souhaitant participer aux activités organisées dans ce cadre doivent se porter candidats. Les étudiants diplômés ayant quitté l'Etablissement y participent en tant qu'invités à titre gracieux et certains des frais afférents à leur participation peuvent être portés par l'établissement.

La recherche est organisée hors cursus obligatoire. Les étudiants inscrits dans ces projets bénéficient cependant d'un aménagement du cursus obligatoire.

La recherche fait partie du service des enseignants.

L'avancée des travaux en cours est régulièrement communiquée à l'ensemble de l'Etablissement (forum, séminaire). Le conseil scientifique se charge de la diffusion des éléments de la recherche et établit des relations et des échanges avec la recherche conduite dans d'autres institutions. Au terme du projet, les productions peuvent faire l'objet de publications ou de présentations dans et hors l'Etablissement dans le respect des règles relatives aux droits d'auteur.

Le personnel

Article 27 – Le personnel

L'ensemble du personnel est soumis aux dispositions des lois portant droits et obligations des personnels des collectivités territoriales et leurs décrets d'application.

Les enseignants, professeurs et assistants d'enseignement, sont tenus d'assurer leurs cours dans les locaux aux heures et jours prévus par l'emploi du temps fixé en début d'année. Toute modification d'emploi du temps doit être approuvée, pour l'Ecole des beaux-arts, par le coordonnateur de l'année 1 ou de l'option et par le directeur des études et, pour le Département du spectacle vivant, par le directeur des études de l'unité concernée. Elle doit être signalée une semaine auparavant au plus tard auprès de la direction du

département. Toute absence doit être justifiée et signalée sans délai à la direction de l'Etablissement. Les enseignants ne peuvent accueillir dans leurs cours que les personnes administrativement autorisées à y participer.

Les enseignants assurent le suivi du travail des étudiants, vérifient leur assiduité et, en fin de semestre, effectuent une évaluation de leur progression dont les conclusions donneront lieu à l'établissement d'une évaluation globale par l'équipe des enseignants réunie en collégiale.

Les obligations de service comprennent également la participation aux réunions et commissions liées au fonctionnement de l'Etablissement et, pour l'Ecole des beaux-arts, la participation aux jurys de concours ou d'examens.

Pendant leurs cours, les enseignants ont la responsabilité de la discipline, des locaux, du matériel et des fournitures nécessaires à leurs activités.

L'agent ne remplissant pas ses obligations fait l'objet de poursuites disciplinaires, ainsi que prévues par la loi 84-16 du 11 janvier 1984.

Article 28 – Le comité technique paritaire

Conformément à la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, article 16, l'Etablissement se dote, d'un comité technique paritaire qui exerce les fonctions prévues par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié. Le comité technique paritaire est

compétent à l'égard de tous les sujets collectifs relevant de la vie professionnelle au sein de l'Etablissement. Il examine les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, à l'hygiène et la sécurité, aux conditions de travail et à la politique des ressources humaines.

La composition et le fonctionnement du comité technique paritaire sont fixés par un règlement intérieur du comité technique paritaire qu'il adopte lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement.

Les élections

Article 29 – Modalités

29.1. Les personnels et les étudiants de l'Etablissement sont inscrits sur la liste des électeurs dès lors qu'ils remplissent les conditions. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste des électeurs.

29.2. Arrêtées et publiées quinze jours avant le scrutin, les listes des électeurs sont affichées jusqu'à la proclamation des résultats.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste des électeurs peut demander son inscription auprès de l'instance ayant établi la liste dans les huit jours suivant sa publication.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité de

donner procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste d'électeurs que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

29.3. Le dépôt de candidatures est obligatoire et doit se faire au plus tard huit jours avant la date du scrutin auprès du président du conseil d'administration pour les élections à ce conseil ou auprès du directeur de l'Etablissement pour les élections aux conseils des études et de la vie étudiante et au conseil scientifique.

La campagne électorale débute dix jours avant le scrutin. Chaque candidat a la possibilité de rédiger une profession de foi présentée sur une feuille recto verso format A4 en un nombre d'exemplaires égal au nombre d'électeurs de la liste concernée. Ces documents sont remis à chaque électeur.

L'Etablissement se charge de l'affichage des candidatures et des professions de foi sur des panneaux réservés à cet effet.

Pendant la durée et sur le lieu du scrutin, toute propagande est interdite.

Le scrutin est organisé sur une journée, de 10 à 17 heures.

29.4. – Un bureau de vote est prévu pour chacun des deux départements.

Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'un assesseur nommés, pour toute la durée du scrutin, par le président du conseil d'administration ou, selon

l'élection, par le directeur du département concerné parmi les personnels permanents ou les étudiants non candidats.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isolements. Une urne est prévue pour chaque élection et chaque catégorie d'électeurs. Les noms des candidats sont affichés dans le bureau de vote.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote est secret. Le passage à l'isoloir est obligatoire.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur la liste d'émargement ou par la signature de celui qui détient sa procuration.

Le dépouillement est public et se déroule dès la clôture du scrutin. Est considéré comme bulletin nul toute enveloppe contenant plusieurs bulletins ou un bulletin raturé, illisible ou non conforme.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

A l'issue des opérations électorales, le président du bureau de vote dresse un procès-verbal des résultats.

Le président du conseil d'administration ou, selon l'élection, le directeur du département concerné proclame les résultats dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales et procède à l'affichage de ces résultats.

Les recours doivent être déposés dans un délai de cinq jours à partir de la publication des résultats devant le Tribunal administratif de Toulouse.

29.5. Les représentants élus siègent dès leur élection.

29.6. Le mandat des représentants du personnel ou des étudiants prend fin avec la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été donné. Toutefois, lorsque cette perte de qualité résulte uniquement de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée, le mandat représentatif ne prend fin qu'à l'issue de l'élection de son remplaçant.

Les étudiants

Article 30 – L'admission des étudiants

30.1. L'admission des étudiants dans l'Etablissement a lieu, chaque année, dans les conditions prévues par le règlement des études des deux départements et les textes ministériels en vigueur. Les dates et modalités du concours d'entrée en première année ainsi que de l'entrée sur équivalence en cours de cursus font l'objet d'une publicité.

30.2. En dehors des conditions de recevabilité liées aux diplômes obtenus ou aux études suivies précisées par les arrêtés en vigueur, l'Etablissement ne fixe aucune limite d'âge.

30.3. Le nombre des places mises au concours d'entrée est fixé chaque année par le conseil des études et de la vie étudiante de chaque département. Afin de palier les désistements des candidats reçus, la liste des candidats admis définitivement peut être supérieure à ce chiffre. Cette liste peut être assortie d'une liste complémentaire. La liste des candidats admis définitivement est organisée selon l'ordre alphabétique des noms et la liste complémentaire selon l'ordre de mérite.

30.4. Pour une entrée en cours de cursus, les candidats doivent faire parvenir à l'Etablissement, avant la date limite fixée, un dossier de candidature assorti, pour l'Ecole des beaux-arts, d'un dossier de travaux en vue d'une présélection par un jury. Seuls les candidats retenus sont invités à un entretien avec le jury.

Article 31 – L'inscription

L'inscription des étudiants est subordonnée à l'acquiescement des droits annuels d'inscription fixés par le conseil d'administration. Ces droits ne sont pas remboursables, sauf décision particulière du conseil d'administration.

En sont dispensés les étudiants bénéficiaires d'une bourse ou d'une aide sur critères sociaux ainsi que les étudiants venus dans le cadre d'un échange avec un établissement étranger partenaire après signature d'une convention entre les établissements.

Sont également exonérés les étudiants bénéficiaires d'une bourse de la Communauté européenne ou d'une bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. D'autres cas d'exonération peuvent être prévus par le conseil d'administration.

Chaque étudiant doit être affilié à un régime de sécurité sociale. De la même manière, une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » doit être souscrite par les étudiants majeurs ou par les parents d'étudiants mineurs auprès d'un organisme de leur choix.

Article 32 – Frais de gestion de dossier

Chaque candidat au recrutement doit, lors du dépôt de son dossier d'inscription, s'acquitter des frais de gestion de dossier dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Ces frais de dossier ne sont pas remboursables.

Article 33 – Données personnelles

33.1. Toute fausse déclaration ou omission lors de l'inscription entraîne l'élimination du candidat. Indépendamment des pénalités prévues par la loi du 23 décembre 1901, portant répression des fraudes dans les concours et examens publics, le candidat qui se fait inscrire en produisant un acte falsifié ou ne lui appartenant pas est définitivement exclu de l'Etablissement.

33.2. Aucun renseignement contenu dans les dossiers d'inscription, de réinscription ou les dossiers propres aux étudiants ne peut, sans l'accord des intéressés ou de leurs représentants légaux, être communiqué à une personne étrangère à l'administration de l'Etablissement.

Article 34 – Les droits de propriété intellectuelle

34.1. Les œuvres créées par les étudiants sont traitées conformément au Code la propriété intellectuelle qu'il s'agisse de création individuelle ou d'œuvre de collaboration.

34.2. L'établissement peut, après accord écrit de leur auteur, présenter et diffuser les œuvres visées au 34.1, pour ses besoins pendant la période des études de leur auteur en son sein. L'établissement se réserve également le droit de conserver pendant deux ans après le départ de leur auteur, les œuvres ayant un intérêt pédagogique évident. Dans ces deux cas, elles sont conservées à titre de dépôt par l'établissement, après accord écrit entre les parties, puis rendues à leurs auteurs. Lorsqu'elles sont restituées, leurs auteurs disposent d'un délai d'un mois pour les retirer après l'événement pour lequel elles ont été réservées. Date et lieu du retrait sont communiqués aux auteurs lors de l'emprunt du travail. Après ce délai, elles sont réputées propriété de l'établissement, lequel décline toute responsabilité quant aux conditions

de conservation.

34.3. Les œuvres réalisées par les étudiants sous la direction d'un ou plusieurs professeurs sont considérées comme des œuvres de collaboration.

34.4. En cas de commercialisation ou de contrat de production associant l'établissement à une entreprise et impliquant un ou plusieurs étudiants, une convention particulière sera signée entre les parties. Les conditions financières seront définies cas par cas.

34.5. L'établissement se réserve le droit de filmer et d'enregistrer les activités pédagogiques et manifestations d'étudiants à tout moment. L'utilisation ultérieure de ces éléments à des fins de promotion ou de diffusion doit toutefois faire l'objet d'un accord des étudiants ou stagiaires intéressés dans le respect de la directive européenne du 24 octobre 1995.

34.6. Les œuvres retenues par les jurys chargés de décerner les grands prix de la Ville de Toulouse ou celles provenant de donation restent la propriété de la Ville et sont inscrites à l'inventaire de l'établissement. Elles ont le statut d'œuvres de commande.

34.7. Les travaux remis par les étudiants lors des épreuves du concours d'entrée restent la propriété de l'établissement et sont archivés selon les règles en vigueur. Ils ont le statut d'œuvres de commande.

Article 35 – Les absences

La présence des étudiants aux cours et aux master classes est obligatoire. Toute absence doit être justifiée dans les deux jours auprès de l'administration du département et, en cas de maladie, par la production d'un certificat médical. Toute absence répétée et non justifiée peut entraîner l'exclusion de l'étudiant.

Article 36 – Le conseil de discipline

Le conseil de discipline se prononce sur les sanctions disciplinaires à l'égard des étudiants.

Il comprend les membres suivants :

- ✕ le directeur du département concerné, président,
- ✕ le directeur des études de l'unité concernée,
- ✕ le directeur administratif du département concerné,
- ✕ un représentant des enseignants tiré au sort parmi les membres élus du conseil des études et de la vie étudiante du département concerné,
- ✕ l'étudiant représentant au conseil des études et de la vie étudiante l'unité concernée, et, pour le département des beaux-arts, un étudiant tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion de l'étudiant représentant l'année ou l'option dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné.

Le directeur du département concerné convoque

l'étudiant faisant l'objet de la procédure disciplinaire, au plus tard cinq jours avant la date de réunion du conseil de discipline. Il lui notifie les faits qui lui sont reprochés et l'invite à présenter sa défense. Si l'étudiant est mineur, le directeur du département informe en outre les parents dans les mêmes délais.

Le conseil de discipline entend l'étudiant concerné. Celui-ci peut se faire assister de la personne de son choix appartenant à la communauté scolaire et de ses parents s'il est mineur.

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

La décision, qui doit être motivée, prend effet à compter du jour de sa notification à l'étudiant, qui est effectuée par le directeur de l'Etablissement avec mention des délais de recours contentieux. La décision est également notifiée aux parents si l'étudiant est mineur. La sanction est inscrite au dossier administratif de l'étudiant. Elle est effacée automatiquement de ce dossier au bout d'un an, sauf dans le cas de l'exclusion définitive.

Relève du régime disciplinaire

prévu au présent règlement intérieur tout étudiant lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

- ✕ d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve, d'un examen ou d'un concours dans l'Etablissement,
- ✕ d'un acte de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Etablissement ou des enseignements qui y sont dispensés,
- ✕ de faits contrevenant aux obligations d'étude, et notamment l'obligation d'assiduité aux cours.

Locaux et sécurité

Article 37 – Locaux et matériel

Les locaux sont destinés aux activités pédagogiques. Chaque directeur de département veille au maintien de l'ordre dans les locaux qui lui sont confiés. Il est compétent pour prendre, à titre temporaire, toute mesure utile : interdiction d'accès, suspension des enseignements.

L'Etablissement bénéficiant des locaux d'autres structures, le règlement applicable est celui de la structure d'accueil pour toute disposition relative aux locaux, au matériel, à l'hygiène et la sécurité.

Conformément au décret n° 96-378 du 6 mai 1996 modifiant le code pénal et instituant la contravention d'intrusion dans les

établissements scolaires, les locaux, excepté ceux de l'administration, de la bibliothèque et des salles d'exposition, ne sont accessibles qu'au personnel de l'Etablissement en service et aux étudiants. Les personnes étrangères à l'Etablissement ne pourront y être admises qu'après autorisation du directeur du département concerné.

Toute détérioration des locaux entraîne le remboursement des frais de remise en état. Tout vol de matériel ou de fourniture et toute non-restitution des livres prêtés par la bibliothèque ou de fournitures appartenant à l'Etablissement exposent leurs auteurs à des sanctions ou à des poursuites judiciaires.

Article 38 : Alcool et tabac

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ayant été renforcée par le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006. Il est interdit de fumer dans les locaux de l'Etablissement.

L'organisation par les étudiants d'événements culturels ou festifs devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la direction du département concerné. La demande devra préciser le nom des étudiants responsables du rangement de la salle. Les espaces utilisés à cette occasion devront être remis en état et nettoyés, dans le respect du travail des agents d'entretien et afin de ne pas perturber l'organisation des cours du lendemain.

Article 39 – Prévention des risques

L'introduction de matières dangereuses est interdite. Les conditions de stockage et d'utilisation de produits dits toxiques font l'objet d'un règlement particulier.

Les locaux sont dotés d'extincteurs permettant au personnel et au public d'intervenir immédiatement en cas de début d'incendie. Les bâtiments affectés à l'Ecole des beaux-arts sont veillés par des détecteurs de fumée. Les zones de mise en sécurité délimitées par des portes coupe-feu asservies doivent en permanence être dégagées. Le risque d'incendie dans les ateliers étant un danger majeur, il est demandé aux étudiants d'observer rigoureusement les consignes suivantes :

- ✗ l'utilisation de flammes nues est exceptionnelle, la direction en sera préalablement informée ;
- ✗ les manipulations sont exécutées pendant les heures d'ouverture, sous surveillance pédagogique ou de l'équipe technique ;
- ✗ il est formellement interdit d'intervenir sur des installations techniques, de modifier les cloisons ou autres éléments des bâtiments sans l'accord préalable de la direction ;
- ✗ le stockage de matériaux combustibles dans les espaces non prévus à cet effet doit être limité ;
- ✗ il est interdit de laisser des produits inflammables ouverts dans les ateliers, ces derniers doivent être rangés après utilisation dans les armoires prévues à cet effet

✗ les issues de secours et passages doivent constamment être libres de tout encombrement.

Le déclenchement de l'alarme incendie pour des raisons autres que de danger immédiat ou la dégradation volontaire des systèmes de sécurité peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur, ainsi que des poursuites judiciaires (art. 322-14 du Code pénal).

Article 40 – Consignes de sécurité

40.1. En cas de découverte d'un incendie, chacun devra actionner le signal d'alarme, essayer d'attaquer le feu sans prendre de risque avec les moyens de secours existants et faire connaître le lieu exact ainsi que l'ampleur du sinistre à l'administration de l'Etablissement, évacuer les lieux si le sinistre devient menaçant.

40.2. A l'audition du signal sonore d'évacuation, les étudiants devront quitter dans le calme les locaux qu'ils occupent en prenant soin de fermer toutes les portes derrière eux. Les professeurs sont chargés de surveiller les évacuations et de porter à la connaissance des surveillants et de la direction les faits anormaux qu'ils auront pu remarquer.

Tout au long de l'année, les enseignants doivent veiller à ce que les issues de secours de leur salle restent libres. Les couloirs, escaliers et sorties de secours doivent être maintenus libres pour

permettre l'évacuation des usagers en cas d'incendie.

40.3. Les consignes générales d'évacuation des locaux sont affichées dans l'Etablissement. Dès la rentrée, et à l'occasion du premier exercice d'évacuation, les étudiants sont informés de l'attitude à adopter. La sécurité de chacun dépend de la connaissance et du respect de ces consignes.

Entrée en vigueur

Article 41 – Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration.

[Le règlement ci-dessus a été adopté par le conseil d'administration de l'Etablissement du 11 juillet 2011.]

consignes de sécurité

Incendie

En cas de découverte d'un incendie, chacun devra :

- ✗ actionner le signal d'alarme,
- ✗ essayer d'attaquer le feu sans prendre de risque avec les moyens de secours existants et faire connaître le lieu exact ainsi que l'ampleur du sinistre à l'administration de l'école,
- ✗ évacuer les lieux si le sinistre devient menaçant.

Evacuation

A l'audition du signal sonore d'évacuation, les étudiants devront quitter dans le calme les locaux qu'ils occupent en prenant soin de fermer toutes les portes derrière eux.

Les professeurs sont chargés de surveiller les évacuations et de porter à la connaissance des surveillants et de la direction les faits anormaux qu'ils auront pu remarquer.

Tout au long de l'année, les enseignants doivent veiller à ce que les issues de secours de leur salle restent libres.

Mise en marche du système de sécurité

En raison des conséquences qu'entraîne la mise en marche du système de sécurité, tout élève qui l'aura déclenché abusivement sera passible de sanctions disciplinaires.

Des plans d'évacuation sur lesquels sont précisées les consignes de sécurité sont affichés dans chaque étage.

organisation des études

les études d'art : textes réglementaires

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

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 2013.

Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d'attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.

Consultables sur le site de l'École :
www.isdat.fr

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

Les professeurs d'enseignement artistique initient les cours de la phase programme. Ils sont garants de la progressivité des enseignements et installent les méthodes de travail propices aux pratiques. Ils veillent à la bonne répartition des étudiants 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 étudiants de la phase projet et d'organiser avec 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. La présence des étudiants de la phase projet dans les ateliers se fait selon un calendrier visé par les professeurs d'enseignement artistique et les assistants ou assistants spécialisés d'enseignement.

Les assistants ou assistants spécialisés participent à la construction des programmes des semestres 1 à 6. Ils sont informés par les responsables d'option de toute variation des projets pouvant avoir une répercussion sur le fonctionnement des lieux techniques. Dans l'atelier, ils veillent aux bonnes conditions d'utilisation des machines et avertissent les responsables, directeur des études et responsable technique, des événements qui pourraient subvenir (rupture des stocks de matériaux, problèmes de maintenance des machines et des outils, non-respect des règles de sécurité). En collaboration avec les professeurs, ils 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, ils assurent le lien entre toutes les étapes de construction, de l'étude à la mise en espace des dispositifs.

les espaces et outils techniques

Les enseignements se déploient :

- ✕ dans les ateliers, les ateliers techniques 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'Ecole (palais des arts, galerie du quai), pendant le temps des expositions et des présentations.
- Les espaces de travail 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 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 ECTS obligatoires ou optionnels selon les cas. Séminaires et workshops peuvent être organisés selon les options et les années mais peuvent aussi être transversaux. Ils s'articulent ainsi autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, théoriciens, critiques, designers ou architectes sont régulièrement invités en ce sens. Séminaires et workshops peuvent aussi se construire comme un partenariat entre un enseignement donné dans l'Ecole 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, où celui-ci 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.

Les étudiants sont informés des workshops par les enseignants, affichage et email.

ateliers de recherche

Ces ateliers ont pour mission de créer et d'optimiser les conditions de l'émergence du projet personnel de l'étudiant en veillant au croisement de ses aspects théoriques, critiques, plastiques et techniques. Sous l'appellation *ateliers de recherche*, il faut entendre des entités pédagogiques dont la liste est évolutive et dont les fonctions peuvent être définies ainsi :

- ✕ établir avec les étudiants des contenus de recherche et un calendrier
 - ✕ assurer un enseignement théorique et pratique au contenu préalablement identifié.
- A ce titre, l'atelier peut également servir

d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques. Ils permettent également les croisements méthodologiques et culturels des professeurs et étudiants des trois options.

Les ateliers de recherche ne se substituent ni aux cours, ni aux entretiens avec les étudiants 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. Ainsi, les ateliers de recherches 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.

conférences

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'Ecole, principalement le mercredi à compter de 18h, par quinzaine. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant le temps d'un cours, d'un arc ou d'un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, écrivains, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs. La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc...

Les conférences sont ouvertes à tous les étudiants et personnels de l'Ecole. Les étudiants sont informés des conférences par affichage et email.

expositions

Partie intégrante de l'institut, le palais des arts (300 m²) et la galerie du quai (90 m²) sont les espaces d'exposition de l'institut.

palais des arts et galerie du quai : programmation

Lieux de rencontre avec le public, leur programmation a pour vocation d'établir une relation entre les étudiants et le monde extérieur, entre l'institut et la ville, entre milieu professionnel et émergence artistique. Le partage du travail des artistes invités qui y est conçu et mis en espace fait partie intégrante du programme pédagogique adressé aux étudiants.

Expositions récentes

- ✕ «Une Grammaire, Stéphane Calais, novembre-décembre 2012 ;
- ✕ «Macumba Palace», avec David de Tschanner, Jacques Julien, Tobias Kaspar, Mathieu Mercier, Bruno Peinado, Marine Semeria et Cédric Teisseire - une exposition conçue avec David Ancelin à partir de son projet Macumba Night Club Éditions - du 26 septembre au 7 octobre 2014.
- ✕ Dan Perjovschi, exposition solo, du 14 novembre au 6 décembre 2012 dans le cadre de Graphéine en partenariat avec les réseau PinkPong.
- ✕ Thomas Huber, Domino days (le grand collier), du 23 au 25 mai 2014 dans le cadre du Festival international d'art de Toulouse

palais des arts et galerie du quai : accrochages d'étudiants

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiants, accompagnés par les enseignants, une active confrontation de 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 étudiants rencontreront à plus ou moins brève échéance dans leurs trajectoires et 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 confirmés.

Les accrochages d'étudiants 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 réalisés lors de workshops, les soirées performances ou les expositions des étudiants qui s'y organisent spontanément sont l'occasion de montrer au public les ressources créatives de l'institut.

Pendant les journées Portes ouvertes en mars, tous les espaces de l'institut, y compris ceux-ci sont investis par les étudiants.

Mur

Mur constitue un nouvel espace d'expérimentation de l'institut. Galerie d'essai, il est destiné à accueillir des travaux d'étudiants ayant acquis la maturité nécessaire. Compte tenu de la configuration de *Mur*, les travaux présentés relèvent plutôt de l'édition, du multiple, de l'image ou de l'objet de collection. Situé en amont du palais des arts, *Mur* s'adresse tant au public extérieur à l'institut qu'au public de l'institut.

Sa programmation est construite par les professeurs et la direction chaque mois, sur appel à projet et propositions des étudiants.

✕ *Mur#1*, du 7/11 au 03/12/2012

Bonella Holloway, *Regarder un pigeon et autres actions*, projections vidéo

✕ *Mur#2*, du 05/12/2012 au 15/01/2013

Romain Ruiz, *Fenêtre sur cour*, dessin mural à la mine de plomb, 140 x 230 cm

✕ *Mur#3* [reporté travaux]

✕ *Mur#4*, du 31/01 au 22/02/2013

Omayya Salman, *L'esprit est beau*, photographie, tirage NB 60x75 cm

✕ *Mur#5*, du 20/03 au 12/04/2013

Marie Zawieja, *Les cadres*, installation bois découpé peint et brut, installation sonore (diffusions de 5 minutes à heure fixe).

✕ *Mur#6*, du 23/04 au 13/05/2013

Laura Freeth, *Maladresses*, installation, planches de coffrage rabotées et serres-joints de maçon, 340x50 cm.

✕ *Mur#7*, du 26/09 au 18/10/2013

Emmanuel Simon, *Mur*, acrylique sur bois, 29,5 x 20 cm

✕ *Mur#8*, du 12/11 au 10/12/2013

Rebecca Konforti, *Portrait de Caroline Rivière*, peinture acrylique, 338 x 473 cm

✕ *Mur#9*, du 15/01 au 06/02/2014

Lisa Hoffman, ... and I'm still waiting at the Berlin Wall, installation, fil, aiguilles, luminaires, 90x200 cm

✕ *Mur#10*, du 20/02 au 22/03/2014

Oksana Halchak, *MUR*, dimensions variables, élastomère de silicone, blanc de meudon

✕ *Mur#11*, du 09/04 au 02/05/2014

Benoît Porta, *Réminiscence acoustique*

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...

Projets extérieurs ponctuels

En écho à la pédagogie de l'école, des projets extérieurs ponctuels ont pour ambition de développer des opportunités de collaborations spécifiques afin d'offrir aux étudiants 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...). Ces projets particuliers peuvent être portés à Toulouse comme à Berlin, Barcelone, Colomiers, Londres, Milan, Marseille, Paris, Tournefeuille ou Venise. Quelques exemples de partenaires associés précédemment :

- ✕ Biennale de Lyon,
- ✕ Centre d'arts de Vassivière,
- ✕ CDC Toulouse, centre de recherche chorégraphique
- ✕ FIDMarseille,
- ✕ Cinémathèque de Toulouse,
- ✕ Cinéma Le Cratère (Toulouse)
- ✕ GMEA (groupe de musique électro acoustique d'Albi)
- ✕ Imprimerie Delort (Toulouse),
- ✕ Editions Particules,
- ✕ Editions B42 (Paris)
- ✕ Philippe Millot, designer graphique
- ✕ Maison des arts Georges Pompidou (Cajarc)
- ✕ Musée Ludwig (Koblenz, Allemagne),
- ✕ Laboratoires pharmaceutiques P. Fabre
- ✕ LISST-Cieu, laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoire de l'université Toulouse le Mirail, de l'école des hautes études en sciences sociales et du CNRS
- ✕ LAC, centre d'art de Sigean
- ✕ Meymac, Centre d'art contemporain (cac)

- ✕ Musée des Abattoirs—Frac Midi-Pyrénées (Toulouse),
- ✕ Les ateliers des Arques
- ✕ Lieu Commun
- ✕ Les compagnons du devoir
- ✕ Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- ✕ PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- ✕ YGREC (vitrine de l'ENSAPC), Paris

Projets extérieurs réguliers

- ✕ Festival international d'art de Toulouse L'IsdaT accueille depuis son implantation à Toulouse le *Printemps de Septembre* devenu en 2014 le *Festival international d'art de Toulouse*. Ce partenariat permet le développement de rencontres avec les nombreux artistes, commissaires, graphistes, critiques, du festival autour de stages, de conférences, de workshops (Thomas Huber, Philippe Millot...). Il donne lieu depuis 2014 à un partenariat autour d'un volet de la programmation du festival associant des artistes reconnus, des étudiants et de jeunes diplômés (programme de performances 2014 proposé par le festival, l'institut et Blanche de Lestrangé & Mehdi Britt, également curateurs pour la FIAC).
- ✕ Résidences Toulouse/Düsseldorf Chaque année, d'août à octobre, l'institut supérieur des arts de Toulouse accueille trois jeunes artistes en résidence : deux artistes diplômés de la Kunsthochschule de Düsseldorf, et un artiste diplômé de l'IsdaT. Ces trois artistes bénéficient d'une bourse de résidence de 2300 euros, d'un atelier, d'un logement partagé et d'une publication (texte critique français et allemand). Une journée d'ouverture des ateliers est organisée chaque année. Ce rendez-vous est ouvert aux professionnels et au grand public. Il aura lieu le 25 septembre à partir de 18h30 pour les lauréats de la résidence 2014 : Anna Mirbach, Fari Shams, Dimitri Robert.
- ✕ La ville de Düsseldorf sélectionne quand à elle deux artistes diplômés de l'IsdaT beaux-arts pour lesquels elle organise une

résidence de deux mois dans les ateliers d'artistes de la ville. Ces résidences croisées sont organisées avec le soutien des villes de Toulouse et de Düsseldorf.

✕ Résidences à la Cité des arts

L'institut permet chaque année à un de ses diplômés de bénéficier d'un atelier-logement à la Cité internationale des arts de Paris.

Politique éditoriale

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

Publications récentes :

- ✕ *Peinture Malerei*, co-éditions SalonVerlag-Cologne, 2012 publié dans le cadre du projet de recherche *Peinture2020Malerei*;
- ✕ *L'écartelage ou l'écriture de l'espace d'après Pierre Faucheux*, co-édition B42, 2014, publié à partir de la journée d'études du même nom organisée par l'institut en 2011;
- ✕ *Une livre*, propositions des étudiants de l'IsdaT et série d'entretiens produits dans le cadre de l'atelier *Braconnages* co-édité avec les Abattoirs—FRAC Midi-Pyrénées et les éditions P (Marseille), 2014.
- ✕ *News from Nowhere or An Epoch of Rest*, de Xavier Antin avec Will Hilder, co-édité avec la maison des arts Bernard Anthonioz et la galerie Crèvecœur, à l'occasion de l'exposition de Xavier Antin à Paris et Toulouse, (projet lauréat de l'aide à l'édition du CNAP), 2015.

L'institut initie également une politique visant à favoriser la publication de catalogues et de monographies d'artistes diplômés de l'IsdaT.

Monographies récentes :

- ✕ *Kirill Ukolov*, co-édition Particules, 2012 ;
- ✕ *La Chimie des Visions* de Marianne Plo, co-édité avec les éditions Spector, les Abattoirs—FRAC Midi-Pyrénées, la Chapelle St-Jacques — centre d'art contemporain, Le Parvis — scène nationale et centre d'art contemporain, le bbb — centre d'art, Lieu

Commun, 2014 ;

- ✕ *Rémy Groussin*, co-éditée avec le Pavillon Blanc — centre d'art de Colomiers, à paraître en 2015.

Projets individuels

L'IsdaT encourage les initiatives de ses étudiants.

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...

Contact

Béatrice Méline
responsable des relations extérieures
et des éditions
beatrice.meline@isdat.fr

stages & échanges internationaux

Ces programmes s'adressent aux étudiants de l'année 4 des trois options.

Les stages

Les stages font partie du cursus de l'isdaT. L'institut favorise les stages à l'étranger ou dans des structures professionnelles de haut niveau. Les stages en milieu professionnel permettent aux étudiants 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'étudiants dans différents contextes urbains, sociaux et professionnels (voir rubrique « projets extérieurs », page 50)

Echanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiants à y effectuer des séjours d'études durant l'année 4.

Les étudiants peuvent bénéficier des bourses Socrates de la Communauté européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région Midi-Pyrénées.

Les candidatures devront être déposées avant le 11 avril 2015 au secrétariat de direction.

Contact

Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser au secrétariat de direction
Béatrix Puret et Pilar Vargas
05 31 47 12 13 / 05 31 47 12 12
beatrice.puret@isdat.fr
pilar.vargas@isdat.fr

Aides à la mobilité

Dans le cadre des échanges européens, les étudiants peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus de plusieurs mois. Cette bourse est unique et ne peut être renouvelée.

L'OFAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse – attribue une fois par an et à un seul étudiant de l'Ecole une bourse pour un séjour d'étude dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 01/12/2014 pour le semestre d'été 2014/2015.

Le Conseil Régional accorde aux étudiants boursiers des bourses pour une mobilité à destination du monde entier : pour un séjour d'étude dans une école et pour des stages. Il accorde également des bourses pour des séjours dans les pays de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Catalogne ou Iles Baléares). Les critères d'attribution des bourses du Conseil Régional sont revus tous les ans.

Liste des établissements partenaires de l'isdaT beaux-arts

Allemagne

- ✗ Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design
- ✗ Kunstakademie, Düsseldorf, option art
- ✗ Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hambourg, options art, design graphique et design
- ✗ Kunsthochschule, Kassel, option art
- ✗ Akademie für Bildende Künste, Mayence, option art
- ✗ Fachhochschule, Potsdam; design graphique/design
- ✗ Hochschule der Bildenden Künste Saar, Sarrebruck, options art, design graphique et design
- ✗ Bauhaus-Universität, Weimar, options art, design graphique et design
- ✗ Fachhochschule, Würzburg.

Belgique

- ✗ Artesis 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
- ✗ Ecole nationale supérieure des arts visuels La Cambre, Bruxelles, option scénographie

Chine

- ✗ Ecole internationale d'études post-grades XiYiTang, Shanghai, option art
- ✗ Sichuan Fine Art Institute, Chongqing, options art, design graphique et design

Espagne

- ✗ Escuela la Massana, Barcelone, options art, design graphique et design
- ✗ Faculté des Beaux-Arts, Université de Barcelone, options art et design

Grande-Bretagne

- ✗ University of Wales Institute, Cardiff, options art, design graphique et design
- ✗ University College for the Creative Arts, Maidstone, options art et design
- ✗ Wimbledon School of Art, Londres, options art, design graphique et design

Italie

- ✗ Accademia di Belle Arti, Brera, Milan, options art et design
- ✗ Nuova Accademia di Belle Arti, Milan, options art et design
- ✗ Accademia di Belle Arti, Rome, options art, design graphique et design
- ✗ Accademia di Belle Arti, St Martino delle Scale.

Mexique

- ✗ Universidad Autonoma del Estado de Mexico, option art

Pays-Bas

- ✗ Hogeschool Luyd, Maastricht, options art, design graphique et design

Palestine

- ✗ The International Academy of Art, Palestine, Ramallah

Pologne

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

programme de cours par semestres et options

semestres 1 et 2

semestres 1 & 2

⁶⁴ **emploi du temps groupe A**

⁶⁶ **emploi du temps groupe B**

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 étudiants d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun 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, cinéma, méthodologie de la recherche, langues,
- ✕ un enseignement technique et pratique en atelier : dessin-gravure-couleur-sérigraphie, volume-espace, pratiques numériques, photographie, vidéo,
- ✕ des présentations collectives de travaux,
- ✕ des conférences,
- ✕ des workshops,
- ✕ des voyages,
- ✕ des journées d'études.

Au cours du bilan du semestre 1 et avant le bilan de fin d'année, les étudiants doivent présenter, devant un jury composé des représentants de chaque module, un dossier personnel conséquent appelé communément « document » : il est le témoin des acquis des deux semestres et reflète également leurs engagements et leurs motivations à s'inscrire dans un parcours plus long. Le « document » est un objet qui se produit dans la durée. Il doit être présenté régulièrement aux professeurs en cours d'année afin de pouvoir juger

de l'état d'avancement de celui-ci.

La pratique personnelle continue est un lien important entre pratique plastique et technique, recherches théoriques et ouverture sur le monde extérieur. Ce « document » permettra à l'étudiant d'articuler son parcours sur l'ensemble des enseignements des deux semestres ; il y rassemblera réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets, ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels il aura participé : rencontres, conférences, visites d'exposition, voyages, lectures, spectacles et autres activités qui auront pu être développées au cours de l'année. Ce travail pourra, voire devra témoigner d'une prise de distance par rapport à la traversée de ces expériences. Présentation : format A3 maximum, support papier, mise en page libre, dactylographié ou manuscrit (mais toujours lisible). Remise du document : 5 juin.

Coordination

Les coordonnateurs des semestres 1 et 2 sont **Dominique Barreau** et **Valérie du Chéné**.

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, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant de l'appréciation portée sur le travail du semestre. L'étudiant devra y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant par l'équipe enseignante. Ce bilan se déroulera les 26 et 27 janvier.
2. **une présentation des travaux en milieu d'année les 29 et 30 avril.**
3. **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 depuis son entrée à l'Ecole ;
- ✕ l'examen du « document » remis par l'étudiant 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. Ce document est obligatoire. Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 22 et 23 juin.

Au cours de ces deux épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques de l'étudiant, 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 à engager une recherche personnelle.

Le jury qui a procédé à cette évaluation présente ses conclusions au collège des enseignants des deux semestres. Une décision est prise en commun, un avis rédigé est communiqué à l'étudiant. Pour être admis au semestre 3, l'étudiant doit avoir obtenu 60 crédits. Le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). La décision de passage au semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par le directeur, sur proposition du collège des enseignants. Les décisions de ce collège sont souveraines.

Les 60 crédits sont répartis sur les semestres 1 et 2 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté du texte du 16 juillet 2013, consolidé le 14 août 2013.

La rotation et le calendrier

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

grille des crédits

Les périodes sont les suivantes :

semestre 1

29 septembre – 21 novembre

24 novembre – 30 janvier

semestre 2

2 février – 10 avril

13 avril – 19 juin

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

Journées d'étude

Bruce Nauman for beginners, journées d'étude Bruce Nauman, détail page 85.

Workshops

Une semaine de workshops avec trois intervenants invités est prévue du 30 mars au 3 avril.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, du 29 au 30 septembre, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiants de la première année en montagne.

Choix de l'option

En fin d'année, chaque étudiant devra choisir une option au sein de laquelle il poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options existant dans l'établissement, les étudiants sont invités 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 jeudi 26 février à 10h et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiants déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. Le choix de l'option devra être communiqué au secrétariat des étudiants avant le 12 juin 2015.

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

notes

semestres 1 et 2 – groupe A

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie	Dessin J. Placès Tomber dans l'espace V. du Chéné	Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau		Histoire de l'art C.Desbordes sem.paire	
9h-10h					Ondes à sonder sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné	Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie S. Meazza 2 groupes
10h-11h			Volume S. Lorenzi sem. paire			
11h-12h					Español F. Marti- Jufresa	
12h-13h				Dessin & forme numérique sem. 1 Une nouvelle compétence de lecture sem.2 D. Coste		
13h-14h						
14h-15h						
15h-16h						
16h-17h	Ondes à sonder sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné	Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné	Philosophie 3 groupes Ana Scrivener	English 3 groupes Adam Scrivener		
17h-18h	Volume S. Lorenzi sem. paire		Volume S. Provost sem. imp.			
18h-19h				Conférence semaine paire		
19h-20h						

semestres 1 et 2 – groupe B

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau		Histoire de l'art C.Desbordes sem. paire
10h-11h	Ondes à sonder sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie			Histoire de l'art C. Desbordes sem. impaire
11h-12h		Tomber dans l'espace V. du Chéné	Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie S. Meazza 2 groupes	Vidéo J.-P. Bourorga	Vidéo T. Sipp, J.-P. Bourorga sem. paire
12h-13h				Studio / Labo NB C. Sibran, J.-C. Tirat	Pratiques photographiques F.Goria sem. paire.
13h-14h					Español F. Marti-Jufresa
14h-15h			3 groupes Ana Scrivener Philosophie		
15h-16h			3 groupes Adam Scrivener English	sem. paire J-P Bourorga Vidéo	
16h-17h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie	Ondes à sonder sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2 V. du Chéné		Labo NB / Studio C. Sibran, J.-C. Tirat	Pratiques photographiques F.Goria sem. paire
17h-18h		Ateliers volume		sem. imp. J-P Bourorga Vidéo	
18h-19h					
19h-20h			Conférence semaine paire		

enseignements théoriques

LANGAGES DE L'ART

enseignant(s)

C. Desbordes

semestre et option

1 & 2

jour et heure

semaine paire

vendredi 8h-10h

semaine impaire

vendredi 9h30-11h30

objectifs

Inviter à saisir la multiplicité des approches signifiantes dans la lecture des œuvres (contemporaines), comme souligner le déploiement des messages véhiculés par les objets d'art visuel s'ouvrant sur une histoire culturelle de l'art (non limitée dans les expressions artistiques comme dans le temps et l'espace). Mettre en mouvement les références afin de nourrir la pratique de chaque étudiant, tout en donnant à chacun de solides bases méthodologiques (analyse des œuvres, bibliographie...).

contenu

Axe 1 – « Fondamentaux »

– « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? » (cours d'introduction).

Discussion engagée avec les étudiants ; références à quelques œuvres de différentes époques (en particulier analyses d'œuvres du XXe. et du XXIe. siècles mises en perspective avec des œuvres appartenant aux siècles antérieurs), qui soulèveront notamment la question des préjugés sur l'art.

– « Histoire(s) de l'art ? » – définitions, enjeux, paradoxes de l'histoire de l'art.

Une chronologie en trois temps est distribuée aux étudiants (1/3 : du Paléolithique au XIXe ; 2/3 : 1905-1945 ; 3/3 : 1945-2000 – Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain). Chaque session fait l'objet de zooms sur quelques œuvres (analyses). Mises en écho d'œuvres appartenant à des périodes différentes.

Axe 2 – « Portraits d'artistes »

et en parallèle « Cours thématiques » (des années 60 à aujourd'hui).

Après que les « fondamentaux » aient été transmis lors du semestre 1, il s'agira de présenter la démarche singulière d'un artiste et, en parallèle, de questionner des « thématiques » aptes à révéler les enjeux de l'art contemporain. Par exemple, un cours sur Marina Abramovic ouvrira sur la performance, son histoire, ses enjeux et ses pratiques contemporaines (du re-enactement aux micro-actions).

Des exercices de différentes natures auront pour but d'initier les étudiants à une méthodologie de la recherche et de mettre en mouvement les références dans une démarche créative et réflexive (ex. « atlas chronologiques » présentés à l'écrit et à l'oral, travail autour d'une exposition, devoir sur table...).

Une « fiche-repères » portant sur chaque cours est fournie par courriel à tous les étudiants.

PHILOSOPHIE I DES CHOCS ET DES FLUX

enseignant(s)

A. Samardzija Scrivener

semestre et option

1 & 2

jour et heure

trois groupes

mercredi 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h

objectifs

S'exercer à la lecture et au commentaire de textes philosophiques, pratiquer une écriture à la fois argumentée et inventive. Développer, à partir des œuvres d'art choisies, un regard qui pense et cherche à dire ce qu'il voit. Créer des parallèles entre les œuvres et les textes pour examiner ensemble les problématiques qui les parcourent.

contenu

Une exploration historique et philosophique de la perception et de l'attention dans la modernité. Quelles questions se posent à l'art et à la philosophie par de nouvelles formes de l'expérience, indissociables de grandes ruptures dans le domaine de la production et des techniques ? Comment ces formes sont-elles nommées, pensées, agencées dans des objets esthétiques et des écrits ? Nous étudierons ces questions dans un va-et-vient entre les créations artistiques et philosophiques de la période de l'entre-deux-guerres et celles de notre temps.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 1: RECHERCHER ET ÉVALUER L'INFORMATION

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de Stefania Meazza)

10h-11h30 : groupes A1, A2 ou B1, B2

11h30-13h : groupe A3, A4 ou B3, B4

Salle 106

objectifs

Acquérir des compétences méthodologiques dans la conduite d'une recherche documentaire en bibliothèque, sur catalogue numérique et sur internet.

contenu

Les fondamentaux :

- ✗ délimiter un sujet de recherche, définir les mots-clés permettant de circonscrire cette recherche ;
- ✗ identifier les sources d'informations pertinentes ;
- ✗ chercher les documents ;
- ✗ comprendre et évaluer les documents ;
- ✗ trier les informations recueillies ;
- ✗ se familiariser avec les notions de base de la propriété intellectuelle et du droit à l'image.

MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE ET DE LA RÉDACTION

enseignant(s)

S. Meazza

semestre et option

1 & 2

jour et heure

(par 1/4 de groupes tous les 15 jours)

mercredi 10h–13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de Dominique Barreau)
10h–11h30 : groupes A1, A2 ou B1, B2
11h30–13h : groupe A3, A4 ou B3, B4

objectifs

- ✗ reconnaître les typologies de textes sur l'art, explorer différents registres par rapport aux différents destinataires et contenus,
- ✗ formuler un texte simple sur l'art (analyse d'œuvre, description), s'appuyant sur une recherche documentaire, ainsi qu'un texte d'intention sur son propre travail,
- ✗ apprendre les règles fondamentales pour la mise en forme d'un texte : bibliographie, notes...

contenu

En lien avec les contenus présentés dans le cours de Méthodologie de la recherche documentaire, comme dans celui d'Histoire de l'art, le cours se développe selon des axes majeurs : lecture de différentes typologies de textes sur l'art, écriture d'analyse d'œuvres et de textes d'intention sur une pratique personnelle. Les séances seront ponctuées de lectures ainsi que d'exercices oraux et écrits finalisés à appliquer les notions apprises dans les sessions théoriques et à atteindre une certaine familiarité avec l'expression écrite.

LECTURES DU CINÉMA 1: L'ÈRE DU MUET

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mercredi 8h–10h, amphi A

objectifs

Comprendre comment le cinéma des premiers temps prend peu à peu son autonomie par rapport au théâtre et à la photographie, en créant un langage qui lui est propre et qui pose les bases de la narration cinématographique, en particulier grâce aux procédés du découpage et du montage.

contenu

Introduction aux phases majeures de l'histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'à la naissance du sonore.
Les concepts fondamentaux seront exposés à partir de deux types de documents :
✗ écrits contextuels, théoriques ou critiques, sur le cinéma;
✗ extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.
Seront abordés les périodes et réalisateurs suivants :
✗ précinéma ;
✗ France : frères Lumière, Georges Méliès ;
✗ USA : Thomas Edison, E. S. Porter, D. W. Griffith ;
✗ U.R.S.S. : Dziga Vertov, Lev Koulechov, S. M. Eisenstein, Alexandre Medvedkine, Alexandre Dovjenko.

VISUAL ARTS IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

1 & 2

jour et heure

trois groupes

mercredi 13h30–15h, 15h–16h30, 16h30–18h

objectifs

Using examples of art and artists from the « Anglophone » world, the aim of this course is threefold :
1. to discuss themes and ideas in modern/contemporary art;
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 – this is not a course where the teacher speaks while the student checks their text messages. Moreover, each student will make a short oral presentation on an artist/designer of his or her choice.

ESPAÑOL

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre et option

1 à 4

jour et heure

vendredi 12h30–14h

objectifs

Adquisición detallada del vocabulario y las expresiones relacionadas específicamente con las diferentes prácticas del arte contemporáneo y el diseño.

contenu

Descripción y análisis de un conjunto de textos y obras heterogéneos ligados a los campos del arte y el diseño.

dessin, couleur, gravure, sérigraphie

DESSIN & FORME NUMÉRIQUE

enseignant(s)

D. Coste

semestre et option

1

jour et heure

vendredi 12h30-15h30, 15h30-18h30
salle 106

objectifs

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés aux cultures numériques.

contenu

Pour cela, nous proposons d'aborder différentes problématiques interrogeant le dessin dans son rapport aux médias historiques et contemporains. Appropriations, détournement, matérialité, animation...

Les projets se succèdent et permettent aux étudiants 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, édition). Lors de ce premier semestre, les cours alternent technique et théorie, s'appuient sur l'analyse d'oeuvres de référence. *La méthode de dessin Gaillard*, ouvrage conservé dans le fonds ancien de la bibliothèque de l'isdaT, fera l'objet d'une appropriation numérique en lien avec le cours *Ondes à sonder* de Valérie du Chéné. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année, afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline. Le niveau de l'étudiant est estimé par des exercices et des projets au semestre, conjugués à l'analyse de son travail et de celui du groupe.

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE DE LECTURE

enseignant(s)

D. Coste

semestre et option

2

jour et heure

vendredi 12h30-15h30, 15h30-18h30
salle 106

objectifs

Développer des systèmes d'analyse de l'image (cinématographique et sonore) par le dessin, pour ensuite les réinvestir dans une écriture personnelle, rejouée dans un ou des espaces. Le projet est construit en résonance au cours *LES FILMS NE POUSSENT PAS SUR LES ARBRES CONTRAIREMENT AUX BANANES QUI MÛRISSENT AU SOLEIL* de Valérie du Chéné.

contenu

Le projet interroge différents niveaux de représentation et permet d'aborder l'usage d'une source, sa transposition puis sa ré-interprétation sous une forme qui condense et compile les différents vocabulaires développés dans le projet. La finalité est envisagée par la mise en espace des travaux préparatoires ainsi qu'une forme plus aboutie, qui compile les différents langages dans une réalisation plus ambitieuse. Les cours alternent technique et expériences reliant l'image et le dessin dans l'idée d'une réécriture spatiale et transdisciplinaire. Le niveau de l'étudiant est estimé par son investissement et la qualité des réalisations.

ONDES À SONDER*

enseignant(s)

V. du Chéné, C. Tisseyre

semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
salle 304, studio son

**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).

objectifs

- ✕ fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible par l'autre et à communiquer aux autres.
- ✕ initiation à la prise de son avec comme matériel Zoom H4.
- ✕ initiation, expérimentation avec la prise de parole
- ✕ édition collective dessins/sons (support papier/cd)

contenu

Comment regarder un son ? Comment retranscrire un son ? Comment fabriquer un langage ? Par quels moyens peut-on transmettre une information ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et le son, on tentera de répondre à ces questions collectivement et individuellement. Est-il possible de dessiner au plus juste ce qu'on entend ? Est-il possible de retranscrire au plus juste une information qu'une personne donne ? Le support sera constitué de sons en tous genres déjà sélectionnés et glanés par l'étudiant dans un second temps - L'outil étant le dessin.

Discographie

Nelly Maurel, Disque à dessiner, Dominique Petitgand, Alain Savouret, Luc Ferrari, Maria Spangaro et Jean-Baptiste Bruant « dispositif sonore pour écouter radicalement les anges », Marguerite Duras, Les paroles des autres, Nathalie Sarraute, John Cage, artistes du mouvement Dada, et des Lettristes / Musics in Margen... musique de films...

Revue de dessins contemporain

Roven, Collection, The Drawer

Lectures

La Méthode de dessin de Gaillard (fond ancien), Éclats de voix de David Le Breton, Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle d'Arlette Farge.

APRÈS ONDES À SONDER, 1,2,3 GESTES

enseignant(s)

V. du Chéné

semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h salle 109, unité danse, spectacle vivant, Fonds Ancien.

objectifs

Comment regarder et lire un mouvement, un travail ? Qu'est ce qu'un geste ? Qu'est ce qu'une préoccupation ? Qu'est ce qu'une activité ? Comment l'action se met en place ? Avec quels gestes, quels outils, quelles émotions, quelles sensations, quelles perceptions, quels plaisirs ?
> Observer puis retranscrire, enfin rendre lisible les prémices d'une préoccupation en veille, en éveil, en émergence.

contenu

> Rencontre avec les étudiants de l'Unité Danse département Spectacle Vivant et leur professeur Martine Truong Tan Trung par le regard, le mouvement, les mots, en énonçant, l'échange se fera sur le plan humain ainsi qu'au travers d'une pratique corporelle et graphique. Nous croiserons nos points de vue, nos acquis, la perception de nos matières dans ce qui nous est commun mais aussi différent : le mouvement dansé et le geste plastique. À travers le poids/contre-poids/contact, nous arriverons à la rencontre et à l'étreinte, avec comme point de départ, le film *Toute une nuit*, de Chantal Akerman.

> Rencontre avec Anne Jourdain & le Fonds Ancien : prendre le temps de regarder une archive, un dessin original, une reproduction, un recueil de planches, et d'en faire sa propre lecture (avec L'encyclopédie Diderot et D'Alembert, l'Expédition de Morée, les travaux des étudiants de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Toulouse de 1789, les planches de l'architecte Andrea Palladio, la méthode de dessin de Gaillard...)
> Découverte de certains films en lien avec la concentration, au geste, au plaisir, au travail:
✕ *Sur la corde raide*, Peter Brook
✕ *Les 24 portraits*, Alain Cavalier
✕ *The movement in working people*, Phil Niblock
✕ *Statics of an Egg*, Fujiko Nakayama
✕ *ACD et Compagnons des toits*, Thomas Sipp
> Outils : supports et outils divers et variés avec un va-et-vient de prises de paroles et de sons des étudiants (avec l'enregistreur zoom H4)

TOMBER DANS L'ESPACE

enseignant(s)

V. du Chéné

semestre et option

1

jour et heure

mardi 8h30-12h30, salle 109

objectifs

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

contenu

Prendre la mesure. Dessiner l'espace, un espace, des espaces. Cadrer l'espace, un espace, des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Comment représenter l'espace ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace
Références
Stanley Brown / André Cadere / Francis Alys / Robert Smithson / Kess Visser / Gina Pane / Guy Debord / Neal Beggs / Aurélie Godard / Armelle Caron / Fernand Deligny / Aligheiro Boetti / Till Roeskens / Gordon Matta Clark / Michel François / Clément de Gaulejac / Jeanne Gailhoustet / Paul Pouvreau / Le Collectif MR, Poussin en Peru / Piero della Francesca, *Le rêve de la diagonale / Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 / *L'architecture du Bonheur* de Alain de Botton, 2006 / *La dimension cachée*, Edward T.Hall 1966.

TOMBER DANS L'ESPACE

enseignant(s)

V. du Chéné

semestre et option

2

jour et heure

mardi 8h30-12h30, salle 109
cours associé au cours de Sandra Lorenzi
Espace objet - Objet espace

objectifs

Extraire des morceaux de réalité, les rendre visibles leur faire subir une ou des transformation(s)... Prendre conscience de l'importance politique du dessin.

contenu

Exploration de la dérive. Le point de départ est le réel et l'angle d'attaque l'espace. Existe-il des espaces à rêver ? Existe-il des espaces à dérives ? Vont-ils rester longtemps ? Pour combien de temps ? Des espaces qui vous dérangent ? Votre cœur bat-il ? Des espaces qu'on ne maîtrise pas ? A la question embarrassante « quelle est l'essence d'un lieu », il faudrait souvent substituer une autre question « Qu'en peut-on rêver ? » Pierre Sansot in *Poétique de la ville*
Références
Stanley Brown / André Cadere / Francis Alys / Robert Smithson / Kess Visser / Gina Pane / Guy Debord / Neal Beggs / Aurélie Godard / Armelle Caron / Fernand Deligny / Aligheiro Boetti / Till Roeskens / La maison de Amos Gitai / Gordon Matta Clark / Michel François / Clément de Gaulejac / Jeanne Gailhoustet, Barbe bleue / Paul Pouvreau / Le Collectif MR, Poussin en Peru / Piero della Francesca, *Le rêve de la diagonale / Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 / *L'architecture du Bonheur* de Alain de Botton, 2006 / *La dimension cachée*, Edward T.Hall 1966.

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

**cette phrase a été dite par Jean-Louis Comolli lors d'une conférence sur le cinéma en 2012 au banquet du livre à Lagrasse, France*

enseignant(s)

V. du Chéné

semestre et option

1 & 2

jour et heure

mardi 14h-18h, amphi A
cours associé (au semestre 2) au cours de Françoise Gorla *Le vide narratif*

objectifs

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ? 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 spectateur ? Quelle est la place du spectateur, du « re-transcripteur » ? Un spectateur peut-il être actif ? 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 ?

contenu

Un film en entier par séance:
Rêves dansant de Pina Bausch Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010
Chronique d'un été de Jean Rouch et de Edgar Morin 1960
Petit à petit de Jean Rouch, 1971
La prisonnière du désert, de John Ford 1956
Le moindre geste de Fernand Deligny, 1962-1971
Play Time de Jacques Tati, 1967
Peau d'Âne de Jacques Demy, 1970
Scene at the sea de Kitano Takeshi, 1991
Zatoichi de Kitano Takeshi, 2005
Désert rouge de Michelangelo Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches de Peter Brook, 1963
Vertigo de Alfred Hitchcock, 1976
Elephant de Gus Van Sant, 2003
Decameron de Pier Paolo Pasolini, 1971
Pickpocket de Robert Bresson, 1959
La maison BAIT de Amos Gitaï, 1979
La solitude des nombres premiers, de Saverio Costanzo, 2011
Toute une nuit de Chantal Akerman, 1982
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

DESSIN À VUE

enseignant(s)

J. Placès

semestre et option

1 & 2

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h avec Michel Cure
mardi 8h-12h dessin d'après modèle
atelier gravure : mardi 14h-18h
avec Jean Luc Fauvel

objectifs

Le dessin comme initiation au temps du regard et du donner à voir.
Proposer méthodologie et recherche dans les pratiques diversifiées du dessin à partir de l'observé, du ressenti et de la lecture de textes choisis.

contenu

Les objets du quotidien, le modèle vivant, le paysage urbain, la collection de thèmes personnels et ceux proposés par la collégiale, seront autant de prétextes à la réalisation de carnets de dessins et de formats libres.
Seront abordés, les graphes, les outils traceurs, les supports, la notion fond / forme dans la surface, le croquis rapide, la valeur, le collage, la perspective simple...autant de possibles manipulés dans un esprit de recherche et d'ouverture.
Des monographies d'artistes en liaison avec les thèmes du cours seront présentées et commentées.
Un suivi régulier, des discussions à partir des mises en espace viendront stimuler et développer le parcours dessin de chaque étudiant.

COULEUR : LES AVENTURES DU NERF OPTIQUE

enseignant(s)

M. Cure en collaboration
avec l'atelier de sérigraphie

semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h

objectifs

Analyse et compréhension du phénomène coloré.
Maîtrise du vocabulaire de la couleur.
Exploration sensible au travers d'une proposition personnelle.

contenu

Initiation à la physique de la couleur.
Théorie de la couleur.
Ateliers collectifs d'expérimentations et de mise en pratique autour du monochrome.
Expérimentations autour de formes simples en peinture et sérigraphie mettant en oeuvre le fonctionnement des différents rapports colorés.
La sérigraphie permettra d'aborder des notions de transparences et de répétitions.
Références:
Art de la Couleur – J. Itten
Interaction des couleurs – J. Albers
Couleurs – D. Judd

ATELIER DE GRAVURE

enseignant(s)

J.-L. Fauvel

semestre et option

1 & 2

jour et heure

lundi 8h-12h groupe A ou B
lundi 14h-18h groupe B ou A

objectifs

Découverte théorique et pratique de l'univers graphique de la gravure et de son évolution avec les nouvelles technologies d'impressions. Comprendre la méthodologie et les possibilités que peuvent offrir l'estampe dans le travail plastique d'un étudiant : ses possibilités, ses contraintes.

contenu

Théorie & pratique

découverte de l'atelier, histoire de l'art de l'estampe : de la gravure lapidaire aux nouvelles techniques d'impressions, la place de l'estampe dans l'art contemporain, découverte des techniques fondamentales et des nouvelles techniques dans l'estampe :
 ✕ la xylographie & la gravure d'épargne,
 ✕ la chalcographie : les techniques directes & les techniques indirectes (eau-forte),
 ✕ les techniques annexes : monotype, gaufrage, photogravure, l'infographie et l'estampe.

Après les cours théoriques, les étudiants vont expérimenter dans l'atelier les spécificités graphiques que peuvent apporter les techniques de la gravure par rapport aux thèmes abordés par les enseignants du module graphisme. Plusieurs estampes dans différentes techniques seront réalisées afin de comprendre la méthodologie spécifique à cet atelier. Cette première approche permettra aux étudiants de posséder les langages plastiques basiques de la gravure et cette approche sera continuée en semestre 2.

COULEUR/ PEINTURE
«EN REMETTRE UNE COUCHE»

enseignant(s)

M. Cure

semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h

objectifs

Développer l'acuité du regard, le sens de l'analyse, la curiosité et l'autonomie. Initiation aux techniques de la peinture. Acquisition de méthode de travail et de mise en forme de projet. Confrontation des regards autour d'accrochages collectifs

contenu

Ce cours est un atelier basé sur la pratique de la peinture. C'est un lieu de recherche où le travail se fera in-situ. Nous aborderons les questions de représentation d'après un modèle, de l'image, de sa place dans la peinture, de l'absence d'image. Nous nous poserons la question de la singularité de la peinture et de son inscription dans l'art contemporain. La peinture est une relecture du réel, consciente ou inconsciente. A partir d'une réalité (document, photographie, réel) nous développerons un travail de peinture sériel qui conduira à épuiser le sujet quitte à le perdre complètement. Ce travail se fera en commun avec les ateliers de gravure-sérigraphie.

Références:

La peinture à partir du matériau brut, N. Waecker; *Textes*, G. Richter; *Des liens*, G. Bruno; *Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain*, Le paradigme de l'art contemporain, N. Heinrich.

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE

enseignant

D. Ancelin

Semestre et option

1 & 2

jour et heure

lundi 8h-12h groupe 1/ 14h-18h groupe 2
Objectifs & contenu

objectifs

- ✕ présentation de l'atelier et de ses différents postes (Rangements, insolation, impression, nettoyage)
- ✕ découverte des possibilités techniques de la sérigraphie par des exercices simples mêlant des notions plastiques propres à ce médium (aplat, transparence, trame, composition, couleur, calage, cadrage, superposition, contrastes).
- ✕ mise en rapport des notions abordées avec des exemples historiques et contemporains par un affichage régulier d'œuvres marquantes du XXe et XXIe siècle.
- ✕ consultation des événements artistiques à Paris ainsi qu'à l'étranger par une mise à disposition régulière de brochures, cartons d'exposition, critiques d'art, agendas culturels...

photographie, vidéo

COURS STUDIO PHOTO

enseignant(s)
C. Sibran
semestre et option
1 & 2
jour et heure
jeudi 9h–12h30 et 14h–17h30 par demi-groupes
objectifs
Lieu d’expérimentation et d’apprentissage, le studio permet à l’étudiant d’acquérir les bases nécessaires à une conception et à une production photographique exigeante. Ces cours visent à lui apporter les outils qui lui permettront d’aller vers une autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques. Ils sont élaborés en liaison avec les cours de Françoise Gorla. Les exercices techniques sont mis en relation avec des œuvres croisant le champ photographique.
contenu

Semestre 1 : Initiation à la photographie numérique par le biais de plateaux techniques visant à acquérir et à maîtriser l’enchaînement des gestes photographiques.

Semestre 2 : Expérimentations permettant d’explorer de nouvelles questions liées à la maîtrise du médium. Utilisation de boîtiers numérique et argentique. Maîtrise de la lumière à partir de différentes sources. Ce cours devant conduire à une maîtrise progressive des outils et possibilités offert par le studio de prise de vue.

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES 1 : FABRIQUE

enseignant(s)
F. Gorla
semestre et option
1
jour et heure
vendredi 10h–13h30 (groupe 1) vendredi 14h30–18h (groupe 2) tous les 15 jours, semaine paire en parallèle avec le cours de C. Sibran (studio) et J.C. Tirat (labo nb) le jeudi
objectifs
Entrée en matière avec le médium, ce cours fait converger plusieurs aspects de la photographie afin de susciter un intérêt fort et un questionnement sur les différentes manières de mettre en œuvre ce médium.
contenu

C’est l’implication de chaque étudiant qui est sollicitée, dans des dispositifs photographiques de prise de vue et de fabrication de l’image, tant collectifs que personnels. Chaque cours est successivement un temps de réalisation concrète, en groupe, et un temps de lecture des travaux de chacun. Au fil des séances une « grammaire photographique » s’élabore. L’initiation conjugue la prise en main des différents appareils, la fréquentation assidue des lieux destinés à la photographie dans l’Ecole (studio de prise de vue, labo noir et blanc, salle d’infographie et de tirage numérique) et des visites d’expositions. Des séances de projections permettent d’aborder l’histoire de la photographie ainsi que les pratiques contemporaines. Au fil des manipulations, l’étudiant construira une expérience concrète, personnelle et diversifiée qui lui permettra de repérer les positions et les partis pris qui le constituent et à travers lesquels il s’engage.

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES 2 : LE VIDE NARRATIF

enseignant(s)
F. Gorla
semestre et option
2
jour et heure
vendredi 10h–13h30 (groupe 1) vendredi 14h30–18h (groupe 2) 2 séances pour chaque groupe, semaine paire, en parallèle avec le cours de Christine Sibran (studio) et JC Tirat (labo nb) le jeudi associé au cours de Valérie du Chéné, Les films ne poussent ...
objectifs
Interroger la narration par les moyens de la photographie. Interroger la photographie par la construction de narrations. Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, focale, point de vue...). Pratique de la photographie associée à d’autres médiums, dessin, cinéma, écriture...
contenu

A partir du narrative-art, nous réfléchirons sur une temporalité particulière de la photographie, non plus la contraction du temps de « l’instant décisif » mais au contraire son expansion, soit au moyen du déploiement de séquences photographiques, enregistrant de manière discontinue la durée d’une action, soit au moyen d’une configuration du temps moins linéaire, plus fragmentée, participant à une mise en intrigue du récit, à l’intérieur d’une ou plusieurs images. Dès lors, c’est par la notion de « montage » que l’image sera produite et analysée, montage des signes à l’intérieur de l’image ou montage des images entre elles.

RÉPLIQUES

enseignant(s)	
T. Sipp, avec J.P. Bourorga	
semestre et option	
2	
jour et heure	
semaine impaire jeudi 9h-12h et 14-18h	semaine paire jeudi 9h-12h et 14-16h30, vendredi 10h30-12h
objectifs	
Apprentissages pratiques et recherche	
contenu	

« Réplique » 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 Guerini qui repose sur une méthode de recreation vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d’une Réplique 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 ou en vous éloignant du modèle original. Autant que le résultat, c’est la justesse et la fécondité de votre positionnement par rapport à l’extrait choisi – la copie plan par plan, la parodie, le détournement, l’hommage, la critique... – qui seront évalués. Les remakes de Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Rainer Oldendorf, Brice Dellsperger, Guy Maddin... seront des sources d’inspiration ainsi que le texte de Thierry Davila: « Endurance de la répétition, surgissement de l’invention: le remake et la fabrique de l’histoire. »

VIDÉO : ENTHOUSIASME OU SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE

enseignant(s)

T. Sipp, avec J.-P. Bourorga

semestre et option

1

jour et heure

semaine impaire jeudi 9h-12h et 14-18h	semaine paire jeudi 9h-12h et 14-16h30, vendredi 10h30-12h
---	--

objectifs

Apprentissages pratiques et recherche

contenu

«Nous avons quitté l'atelier pour aller dans la vie, dans le tourbillon des faits visibles qui se bousculent, là où le présent est tout entier, là où les gens, les tramways, les motocyclettes et les trains se rencontrent et se quittent, où chaque autobus suit son itinéraire, où les automobiles vont et viennent, occupées par leurs affaires, là où les sourires, les larmes, la mort et les impôts ne sont pas assujettis au porte-voix d'un metteur en scène. Vous entrez dans le tourbillon de la vie avec votre caméra, la vie va son train. Sa course ne s'arrête pas. Personne ne se soumet à vous. Vous devez vous habituer à mener votre exploration sans déranger les autres.» Notes de Dziga Vertov pour Enthousiasme (ou la symphonie du Donbass). A l'exemple de Dziga Vertov (cinéaste soviétique d'avant-garde), vous serez invité en prévisualisant votre film à composer par un montage gâchette une nouvelle vision et écoute de la ville d'aujourd'hui grâce à une double symphonie:

1. une symphonie sonore (enregistré-monté)
2. une symphonie visuelle (tourné-monté)

Il s'agira de jouer du rythme et des analogies visuelles et sonores pour composer une «symphonie de grande ville» qui transpose la

structure de la symphonie musicale: une pièce en deux mouvements d'ensemble sans solo.

Un corpus d'extraits de films sur les symphonies urbaines qui constituaient un genre important du cinéma d'avant-garde vous sera présenté, vous pourrez vous en inspirer:

- *Manhatta* (1921) de Paul Strand et Charles Sheelers

- *Ménilmontant* (1926) de Dmitri Korsakov

- *Rien que les heures* (1926) de Alberto Cavalcanti

- *Berlin, symphonie d'une grande ville* (1927) de Walther Ruttmann

- *Regen* (1929) de Joris Ivens

volume, espace

VOLUME ET INITIATION PERFORMANCE

enseignant(s)

S. Provost

semestre et option

1

jour et heure

semaine impaire
jeudi 14h-18h

objectifs

expérimentation des matériaux

contenu

En trio, vous expérimenterez les différents matériaux et techniques des ateliers de volume. L'accent sera particulièrement mis sur les tensions intrinsèques aux matériaux, en explorant leurs limites. Tensions et limites seront également expérimentées au travers du médium performance.

VOLUME ET INITIATION PERFORMANCE

enseignant(s)

S. Provost

semestre et option

2

jour et heure

semaine impaire
jeudi 14h-18h

objectifs

expérimentation spatiale

contenu

Individuellement, vous poursuivrez les expérimentations du premier semestre en leur appliquant les notions de territoire et d'espace.

L'INFORME

enseignant(s)

S. Lorenzi avec S. Marsden, P.-L. Dufour,
F. Soubre-Péré

semestre et option

1

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Initiation à la sculpture contemporaine à travers l'étude de l'informe selon le penseur Georges Bataille et du mouvement artistique «Anti-form». Comment à partir de peu d'éléments, d'un simple matériau, d'un objet, les artistes fabriquent-ils du sens ? De l'intuition au geste, du geste au choix, l'objectif pour l'étudiant sera d'appréhender et de ramener le « réel » dans l'atelier, puis d'identifier les références mises en jeux lors de ses premières manipulations.

contenu

Etude de la notion d'informe d'après Georges Bataille, Rosalind Krauss, Maurice Fréchure et Georges Didi-Huberman. Présentation d'un diaporama alternant exemples de fétiches primitifs et d'oeuvres contemporaines interrogeant l'informe, d'après la revue *Documents* de Georges Bataille et Georges-Henri Rivière. Accompagnement conceptuel et pratique des étudiants dans la réalisation de leurs travaux. Une mise en espace des travaux sera effectuée au terme du sujet.

L'ESPACE-OBJET L'OBJET-ESPACE

enseignant(s)

S. Lorenzi avec S. Marsden, P.-L. Dufour,
F. Soubre-Péré

semestre et option

2

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Mettre en place un langage spatial, se confronter au changement d'échelle. En partant de ces deux notions générales, l'étudiant devra lui-même trouver sa propre méthode de travail et de questionnement pour les définir et les spécifier. L'objectif de ce sujet est d'ouvrir la réflexion plastique et sculpturale sur l'installation, la performance, la vidéo, le son et le dessin dans l'espace. Il n'y a donc pas de contrainte de médium, mais seulement l'obligation de lier ou de mettre en tension un type d'objet et un type d'espace.

contenu

Lecture du *Livre de sable* et du *Livres des êtres imaginaires* de J.L Borges. Explication des « espaces impossibles » dans la littérature fantastique. Comment un objet s'inscrit-il dans un espace ? Quel espace et quel type d'espace un objet peut-il contenir ? Comment considérer l'espace comme un objet ? Comment lier les deux et en quoi cela nous informe-t-il sur la nature de chacun ? L'intitulé du sujet met l'accent sur la relation intrinsèque entre l'objet, perçu au sens large du terme, et l'espace, dans un va-et-vient permanent, et dont l'expérimentation est bien sûr à mettre en oeuvre à travers cette inversion.

journées d'étude

BRUCE NAUMAN FOR BEGINNERS

enseignant(s)

S. Lorenzi, A. Samardzija Scrivener

semestre et option

1 & 2

ouvert à tous les semestres et options

jour et heure

à définir

objectifs

Porter une attention soutenue au travail d'un artiste, dire ce qu'il nous donne à penser. Ce cours propose une immersion dans l'œuvre de Bruce Nauman, du point de vue de l'art et de la philosophie.

contenu

La séance sera consacrée à l'exploration de l'œuvre de Bruce Nauman à partir des documents disponibles. Nous observerons l'agencement plastique de ses travaux et étudierons leur portée philosophique.

enseignements théoriques, semestres 3 à 6

89 semestres 3 & 4

97 semestres 5 & 6

enseignements théoriques

Par « enseignements théoriques », on entend en école d'art une discipline ou un ensemble de disciplines — telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du cinéma — propres à développer le sens critique de l'étudiant. 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. 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, est nécessaire aux étudiants pour qu'ils 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 et à l'histoire de l'art 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 moyen de l'artiste. La philosophie ne se limite pas à l'esthétique, mais s'attache à ce qui peut en paraître le plus éloigné, à savoir les déplacements opérés dans l'extrême contemporain de la philosophie : la question de la discipline chez Foucault, celle du commencement chez Deleuze, l'émancipation dans la Théorie Critique. 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 du semestre 6 prendront fin le 22 mai.

semestres 3 et 4

HISTOIRE DE L'ART : LES MESSAGES DU MÉDIUM

enseignant(s)

J. Dupeyrat

semestre et option

3 & 4 toutes options

jour et heure

Lundi 9h-11h

objectif

Apprendre à se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque, en connaissance du contexte artistique et historique plus large dans lequel elles s'inscrivent. Acquérir un savoir spécifique sur l'histoire de l'art moderne et contemporain, tout en tenant compte des liens que certains artistes de ces deux grandes périodes ont pu entretenir avec les autres champs de création (en particulier le design et le design graphique, mais aussi la danse et la chorégraphie, le cinéma, la musique ou encore la littérature).

contenu

Qu'en est-il de la notion de médium à l'heure où elle n'a plus la valeur programmatique qu'elle a pu avoir pour la modernité, et en particulier pour le modernisme au sens où l'entendait quelqu'un tel que Clement Greenberg ?

La notion de médium sera envisagée tant du point de vue de son évolution dans une histoire de l'art globale que du point de vue de la théorie des médias (l'héritage critique de Marshall McLuhan affirmant que « le message, c'est le médium »). Cet élargissement du cadre théorique et méthodologique du cours au-delà de l'histoire de l'art à proprement parler vise à se doter d'outils appropriés à la compréhension de l'art des dernières décennies, mais aussi à revisiter l'art de la modernité par delà les seules grilles de lecture qui caractérisaient la théorie de l'art à cette période.

À travers l'étude d'artistes des XXe et XXIe siècles principalement, on se questionnera sur la spécificité des médiums, sur des notions telles que l'intermedia (Dick Higgins) ainsi que sur l'hypothèse d'une « condition post-medium » de l'art contemporain (Rosalind Krauss).

Ce cours rejette l'idée d'une obsolescence des médiums, mais tâchera de penser l'évolution historique de leur spécificité lorsque celle-ci ne peut plus se penser en terme de pureté mais plutôt d'hétérogénéité.

PHILOSOPHIE II FIGURES DU TEMPS

enseignant(s)

A. Samardzija Scrivener

semestre et option

3 & 4 toutes options

jour et heure

jeudi 18h-20h

objectifs

Questionner le statut et l'usage des documents en art et en philosophie. Lire et analyser les textes philosophiques, en résonance avec les travaux des artistes, designers, graphistes, écrivains, cinéastes. S'initier à la recherche documentaire.

contenu

Dans la Généalogie de la morale, Nietzsche oppose son intérêt pour le « gris », c'est-à-dire les documents, les traces matérielles du passé, à l'indifférence cultivée traditionnellement par les philosophes pour le factuel, le singulier, le contingent et l'éphémère. Or, plusieurs philosophes du XXe siècle ont emboîté le pas aux historiens pour se plonger dans les archives et inventer ainsi un nouveau rapport à l'empirie et au concept. En même temps, la pratique des documents est devenue pour les artistes un moyen de questionner le statut de l'œuvre, le rapport de l'art au récit, au réel et à la connaissance. En suivant ces trajectoires « documentaires », nous dessinerons un chemin de traverse entre l'art et la philosophie qui nous permettra de questionner la manière dont ces champs travaillent (et sont travaillés par) les enjeux de l'histoire.

LECTURES DU CINÉMA 2: REMAKE ET ADAPTATION

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

3 toutes options

jour et heure

lundi 17h30-19h30, amphi B

objectifs

Identifier les différentes formes de remake et d'adaptation cinématographique. Comprendre pourquoi l'industrie du film revisite continuellement les œuvres du passé et ce qui suscite l'intérêt des spectateurs pour ce type de films. Apprendre à situer la réalisation et la production d'une œuvre dans son contexte économique, politique, social et culturel.

contenu

L'intégration dans le corpus d'œuvres cinématographiques soumises à l'analyse filmique, de formes traditionnelles longtemps jugées comme mineures ou de peu d'intérêt, ainsi qu'une attention toujours grandissante accordée aux nombreux liens existant entre films et contextes économiques, politiques et culturels, semblent avoir fait du remake un sujet digne d'étude. Aujourd'hui, avec l'utilisation croissante des nouvelles technologies numériques, qui contribuent à son évolution et au développement des reprises parodiques mises en ligne par des amateurs sur les plateformes et les réseaux internet, le remake fait l'objet de nombreuses recherches et études. Après avoir circonscrit les notions de remake et d'adaptation, nous explorerons, à partir d'une sélection d'œuvres sources, de leurs remakes ou adaptations, les contextes économiques, politiques et culturels qui peuvent expliquer leur production et leur popularité, ainsi que les choix esthétiques et les prises de position adoptés par leurs auteurs.

LECTURES DU CINÉMA 2: ELIO PETRI, JOSEPH LOSEY

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

4 toutes options

jour et heure

lundi 17h30-19h30, amphi B

objectifs

Dans la continuité du cours du semestre 3 sur le remake et l'adaptation, il s'agit ici d'identifier les caractéristiques du style d'un réalisateur et de comprendre quels cheminements l'ont amené à certaines constantes thématiques, formelles, esthétiques et intellectuelles dans l'ensemble de son œuvre.

contenu

À partir de l'étude de *Todo modo* (Elio Petri, 1976), adapté du roman *Todo modo* (Leonardo Sciascia, 1974), et de *M le maudit* (Fritz Lang, 1931), nous nous attacherons à repérer et à analyser les thèmes, les caractéristiques formelles, les postures esthétiques, les images et obsessions qui composent l'univers cinématographique de ces deux réalisateurs.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 2: ARCHIVAGE

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

3 & 4, toutes options

jour et heure

mardi 8h-9h30 amphi A :

✕ pour l'option art en semaine impaire
✕ pour l'option design graphique en semaine paire
jeudi 15h - 16h30 pour l'option design, en alternance par demi-groupe.

objectifs

Constitution tout au long de l'année d'un archivage raisonné des projets plastiques.

contenu

Fort des compétences acquises aux semestres 1 et 2, chacun archive ses réalisations tout au long de l'année, en vue de la constitution aux semestres 5 et 6 d'un portfolio de travail préparatoire au D.N.A.P. Cet archivage peut être numérique, ou sous format papier.

Il a pour finalité de permettre à l'étudiant de construire un argumentaire autour de sa pratique, de clarifier ses intentions et de préciser ses références et influences. Le cours est ponctué par des présentations orales de ces archivages, individuelles ou croisées, pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

PHALLOPHORIES**enseignant(s)**

collégiale des professeurs de l'option art
phase programme

semestre et option

4, option art

jour et heure

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 tous les participants. 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 en «pratique» et «théorie».

contenu

Chaque semaine, les participants, étudiants comme professeurs, 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 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 une fois par mois pour le mois à venir. Une séance et son point pourront donner lieu à des rebondissements et à des chamboulements consécutifs du calendrier, calendrier qui aura la grâce d'être souple. «...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.» Ralph Waldo Emerson

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN**enseignant(s)**

H. Perez

semestre et option

3 & 4 option design

jour et heure

lundi 11h-13h

objectifs

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

contenu

L'histoire du design est en soi un continuum qui prend sa source à l'origine de nos civilisations. Traiter d'une histoire du design c'est aussi évoquer sa cosmogonie et sa pré-histoire car avant d'être une discipline nommée, elle semble être une attitude humaine. Ainsi, d'une histoire de la discipline qui irait de l'organisation structurelle de la taille du silex au paléolithique jusqu'aux manifestations contemporaines du design seront abordés les mots, notions, mouvements, pensées et personnalités qui ont donné un corps à cette discipline. Les cours seront aussi l'occasion d'aborder de manière plus détaillée quelques uns des éléments fondamentaux de cette culture, notamment par l'étude de textes ou de productions emblématiques. Pour les semestres 3 et 4, la trame historique débutera par une lecture des événements majeurs qui constituent une pré-histoire de la discipline et s'achèvera aux origines du Bauhaus.

**FONDAMENTAUX DE L'ARCHITECTURE.
ENVIRONNEMENT ET ACTUALITÉS****enseignant(s)**

J. Almudever

semestre et option

3 & 4, option design

jour et heure

lundi 14h-16h

objectifs

– Acquérir les premiers éléments d'analyse critique d'un projet, en interrogeant le vocabulaire et l'écriture architecturale de base.

– Comprendre et se positionner dans la diversité des courants qui traversent la production du Design (espace et objet) placée dans une perspective historique.

contenu

Sous la forme d'un cours magistral qui présentera et abordera les éléments constituant les fondamentaux de la construction et de la production de l'espace : la limite, le passage, la gravité, la matière, la structure, etc... Cette analyse sera croisée avec les objectifs environnementaux qui interrogent autant la matière, la technique, la mise en œuvre, que la spatialité de leur mise en forme et la transformation des modes d'habiter. Présentation de projet, espace ou objet, qu'ils soient construits ou non, et dont l'actualité et la pertinence du propos éclairent les enjeux de la production actuelle. Des visites, films, expositions, compléteront la présentation de chaque projet. Une brève histoire de l'architecture moderne et contemporaine permettra de situer chaque projet contemporain analysé.

**LECTURE DE LA PRESSE
(PAPIER ET ÉLECTRONIQUE)****enseignant(s)**

D. Barreau

semestre et option

3 & 4, option design graphique

jour et heure

semaine paire
mardi 9h30-11h30, amphi A

objectifs

Ouverture au monde et à son actualité. Développer une capacité à l'analyse critique et à l'interprétation de productions journalistiques. Apprendre à sélectionner et à utiliser des informations provenant de la presse dans le cadre d'un projet. Savoir réaliser une revue de presse. Apprendre à organiser une veille informationnelle.

contenu

1. Lire la presse, éléments de compréhension :
 - ✗ typologie de la presse écrite
 - ✗ genres journalistiques : formes et fonctions
 - ✗ presse électronique : versions électroniques de la presse papier et presse diffusée exclusivement en ligne lecture critique de productions journalistiques.
2. Réaliser une revue de presse :
 - ✗ identification des sources d'information utiles
 - ✗ sélection des articles
 - ✗ analyse comparée du traitement d'un même sujet par différents journaux.
3. Organiser une veille informationnelle :
 - ✗ se familiariser avec les outils de veille ;
 - ✗ circonscrire une ou plusieurs thématiques ;
 - ✗ identifier les sources d'information pertinentes ;
 - ✗ recueillir et analyser les informations.

**ANALYSE D'ŒUVRES, ÉCOUTE
ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

3 à 6 option design graphique
ouvert aux étudiants des options art et design

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

- ✗ Pratiquer l'analyse d'œuvres du point de vue de leurs formes, structures, esthétiques et sens.
- ✗ Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et en s'appuyant sur la mise en évidence des relations avec les autres arts.
- ✗ Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant.

contenu

Ce cours pensé comme une odyssée, traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, littéraires... avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, continuum sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, rapport au temps, dispositifs numériques, diffusion... Il s'appuie également sur des rencontres et des spectacles que les étudiants pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Cette année pour la partie introduction à la musique de notre temps, une attention particulière sera portée aux œuvres de Philippe Manoury, son rapport aux technologies numériques temps réel et plus particulièrement à son opéra La Nuit de Gutenberg.

FINE ART IN ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

3 & 4 option art

jour et heure

vendredi 14h-16h

objectifs

The aim of this year is to develop a greater understanding of English as it is used when talking about art. There will be presentations of examples from the history of art and contemporary art to encourage the student to relate this understanding and vocabulary to his or her own art production. The course is centred on your interests. The student will be expected to make presentations of their work in English.

contenu

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. Participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

**DESIGN AND GRAPHIC DESIGN
IN ENGLISH****enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

3 & 4 options design graphique et design

jour et heure

vendredi 16h-18h

objectifs

The course will attempt to address a number of themes in modern/contemporary Design and Graphic Design while giving attention to some of the vocabulary associated with the areas of Design and Graphic Design. The course will also attempt to discuss projects that have been assigned to students by the Design and Graphic Design teachers. The course is centred on your interests.

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/graphic design subject of their choice. They must also make a presentation of their own work. The course will attempt to follow and contribute to themes and projects that are developed in their practice classes.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

1 à 4 toutes options

jour et heure

vendredi 12h30-14h

objectifs

Aprender a describir y analizar con profundidad y pertinencia una obra de arte o de diseño en lengua española.

contenu

Mediante un conjunto de textos y obras heterogéneos, intentaremos identificar algunas de las problemáticas más importantes de la práctica artística y del diseño contemporáneos.

semestres 5 et 6

HISTOIRE DE L'ART : PARERAGON**enseignant(s)**

J. Dupeyrat

semestre et option

5 & 6 toutes options

jour et heure

lundi 15h-17h

objectif

Apprendre à se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque, en connaissance du contexte artistique et historique plus large dans lequel elles s'inscrivent.
Acquérir un savoir spécifique sur l'histoire de l'art moderne et contemporain, tout en tenant compte des liens que certains artistes de ces deux grandes périodes ont pu entretenir avec les autres champs de création (en particulier le design et le design graphique, mais aussi la danse et la chorégraphie, le cinéma, la musique ou encore la littérature).

contenu

Ce cours se développera autour du postulat selon lequel l'histoire « interne » de l'art est corrélée avec l'histoire « externe » de ses conditions de présentation, de diffusion et de réception (modes de visibilité, d'exposition, de distribution des œuvres). En d'autres termes, nous considérerons les effets des modalités d'apparition de l'art sur les productions artistiques elles-mêmes, en mettant en évidence en quoi les premières concourent à définir les secondes, ou du moins à les comprendre. Pour ce faire, nous parcourrons plusieurs siècles d'histoire de l'art, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, tout en mettant l'accent sur la période moderne puis contemporaine. Il sera question de cadres et de socles, de leur disparition, de cabinets de curiosité, de Salons, du white cube, de bals et de cabarets, d'espace public, d'édition, de télévision, etc., autant d'espaces, de dispositifs ou de médias artistiques antagonistes les uns aux autres ou au contraire réciproquement liés, et dont les plus anciens réapparaissent souvent, transformés, dans l'art actuel.

PHILOSOPHIE III SPATIALISATION

enseignant(s)

A. Samardzija Scrivener

semestre et option

5 & 6 toutes options

jour et heure

art : jeudi 8h-9h30

design : jeudi 14h à 16h

design graphique : vendredi 10h30-12h

objectifs

Introduction à l'approche philosophique des problématiques que les étudiants traversent dans et par leur pratique. Cet objectif 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. Initiation à la recherche et aux méthodes de lecture, d'analyse et de problématisation en philosophie.

contenu

Il arrive que des aménagements urbains, prévoyant la disparition d'un jardin public, déclenchent de vives protestations des citoyens. Doit-on réduire ces étincelles d'événements à leur dimension anecdotique ? La sensibilité et la charge conflictuelle spatiales qui s'y manifestent n'exigent-elles pas de questionner les intrications contemporaines entre l'espace, l'expérience sensible, la politique, la poïésis et la pensée ? « Spatialisation » invite 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, chambre à soi, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page, toile, coin intime, cartographie, constellation..., autant de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 3: PRÉPARATION AU D.N.A.P.

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

5 & 6 options art et design graphique

jour et heure

Jeudi 18h-20h amphi B : option art avec J.-P. Castex et E. Castellan
(constitution de 3 groupes de travail)
Mardi 9h30-11h30 amphi A : option design graphique, semaine impaire

objectifs

Préparation au D.N.A.P.
Développer une aptitude à la réactivité face aux questions posées dans le cadre des évaluations, bilans et diplômes. Développer une aptitude à proposer des références et à établir des correspondances entre les questions posées et les connaissances de l'étudiant sur le sujet traité.

contenu

Le cours comporte deux volets :
1. Les documents regroupés dans l'archive constitué en année 2 et poursuivi cette année servent à l'édification d'une présentation dûment documentée et argumentée, reposant sur des ressources et des références fiables, clairement identifiées. L'objectif est ici d'offrir un aperçu des différentes expérimentations et productions plastiques, et de mettre en lumière une réflexion et un positionnement critique quant aux territoires investis. Un accent particulier est mis sur la rédaction des textes, par le biais d'exercices visant à améliorer l'argumentation et la formulation des idées.

Régulièrement, chacun fait une présentation orale de son portfolio pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

2. Les jeudis de la girafe : cette proposition fait écho au texte de Luis Buñuel, Une girafe, publié en 1933 dans la revue Le surréalisme au service de la révolution. Ce texte, suite d'instructions pour créer un objet surréaliste, a donné lieu la même année à un projet artistique conçu en collaboration avec Alberto Giacometti, destiné à une fête organisée par le Vicomte de Noailles. Ce projet consistait en une girafe de bois grandeur nature, conçue par Giacometti. Chacune des vingt taches de la girafe pouvait s'ouvrir grâce à un système de charnières, dévoilant ainsi aux spectateurs divers objets et manifestations surréalistes, poétiques et ludiques. Dans l'esprit de la girafe de Buñuel, une fois par mois, chacun préparera la présentation d'un court extrait de film de fiction, de documentaire, de document télévisuel ou de document sonore, choisi selon des contraintes fixées au préalable par l'ensemble du groupe (contraintes thématiques, de durée, de couleur, émotionnelles, mémorielles, stylistiques, esthétiques, absence de contraintes, etc.). Chaque présentation déclenchera par son contenu la suivante et ainsi de suite, obligeant ainsi les participants à rebondir rapidement et à établir un lien entre leur document et le précédent.

PHALLOPHORIES

enseignant(s)

collégiale des professeurs de l'option art
phase programme

semestre et option

5, option art

jour et heure

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 tous les participants. 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 en «pratique» et «théorie».

contenu

Chaque semaine, les participants, étudiants comme professeurs, 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 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 une fois par mois pour le mois à venir. Une séance et son point pourront donner lieu à des rebondissements et à des chamboulements consécutifs du calendrier, calendrier qui aura la grâce d'être souple. «...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.» Ralph Waldo Emerson

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN

enseignant(s)

H. Perez

semestre et option

5 & 6 option design

jour et heure

semaine impaire
lundi 12h30-14h30

objectifs

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

contenu

Dans la continuité des contenus abordés en année 2, notre trame historique débutera par l'école du Bauhaus et s'achèvera par une lecture de la production contemporaine. Au travers des mouvements, pensées et personnalités fondatrices, nous analyserons les différentes manifestations du design en tant que pratique politique au sens large du terme. Les cours seront l'occasion de mettre en perspective des textes théoriques et des productions emblématiques afin de permettre à l'étudiant d'acquérir un regard analytique et de lire les enjeux majeurs de la production en design des années 20 jusqu'à nos jours. Parallèlement à l'approche historique, nous aborderons des problématiques transversales qui permettront de re-situer la filiation de certaines pratiques contemporaines et les enjeux qui les sous-tendent.

ANALYSE D'ŒUVRES, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

3 à 6 option design graphique
ouvert aux étudiants des options art et design

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

- ✕ Pratiquer l'analyse d'œuvres du point de vue de leurs formes, structures, esthétiques et sens.
- ✕ Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et en s'appuyant sur la mise en évidence des relations avec les autres arts.
- ✕ Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant.

contenu

Ce cours pensé comme une odyssée, traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, littéraires... avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, continuum sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, rapport au temps, dispositifs numériques, diffusion... Il s'appuie également sur des rencontres et des spectacles que les étudiants pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Cette année pour la partie introduction à la musique de notre temps, une attention particulière sera portée aux œuvres de Philippe Manoury, son rapport aux technologies numériques temps réel et plus particulièrement à son opéra La Nuit de Gutenberg.

FINE ART IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option art

jour et heure

vendredi 11h30–13h

objectifs

In this year, if by any chance the you have finally understood what art can be, the course hopes to further develop the student's critical vocabulary and thinking towards themes and ideas in contemporary art while adopting a critical and professional attitude to their own work. The course is centred on your interests – that means you must speak.

contenu

There will be a number of lectures on current themes in contemporary art, but there will also be meetings in the third and fourth year studio spaces where students will discuss the ideas and themes contained in their work. Regular participation in class by every student is essential.

GRAPHIC DESIGN IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design graphique

jour et heure

vendredi 9h–10h30

objectifs

This course will attempt to look at some of the work of graphic designers working today while continuing to make reference to past and current themes and developments within the field of Graphic Design. The course is centred on your interests. Students are encouraged to discuss and debate their personal projects as well as projects that have been set by the graphic design staff.

contenu

Students will make an oral presentation on some aspect of graphic design 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.

DESIGN IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design

jour et heure

mercredi 8h30–10h

objectifs

This course will attempt to look at some of the themes, issues and designers from past and present while making reference to the themes and projects that have been set by the design teachers. Together we will engage in regular debate concerning student research for their personal projects in option design. The course is centred on your interests. I know it is early in the morning but you must make an effort.

contenu

Students will make an oral presentation on a designer or contemporary design 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.

ESPAÑOL

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre et option

5 à 8

jour et heure

jeudi 12h30–14h

objectifs

Saber presentar con agilidad y corrección su propio trabajo en lengua española.

contenu

El curso empezará con una presentación individual de los proyectos actuales de los estudiantes. Tras haber identificado con ello ciertas problemáticas más o menos recurrentes, se presentarán trabajos de artistas y diseñadores contemporáneos susceptibles de alimentar y enriquecer una reflexión colectiva sobre dichos asuntos.

semestres 3 à 6 — option art

- 110 **semestres 3 & 4**
- 124 **emploi du temps**
- 126 **semestres 5 & 6**
- 138 **emploi du temps**

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 étudiants avec l'appui, l'expérience et le regard que les professeurs ont acquis au sein de leur propre expérience artistique ou théorique.

Durant les deux années de la phase programme, 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.

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). L'art y est conçu comme une pensée sensible du monde. 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 à affiner son point de vue et à éclairer certains courants de pensée et d'agir, voire à les déterrer de l'oubli. 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'Ecole sont autant d'éléments favorables à l'inscription sociale de tout jeune artiste et participent de la vie courante de l'option art

Culture d'atelier

L'enseignement de la phase programme vise à transmettre la culture d'atelier propre aux différentes pratiques proposées par l'option et aux différentes destinations que les étudiants voudront développer.

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 (esquisses, ébauches, croquis, premiers jets d'un écrit...) ; seront également convoqués les modes de représentation permettant de communiquer un projet à un tiers. Des outils théoriques permettent une réévaluation de l'idée. Ils sont aussi pratiques et une meilleure connaissance de ceux-ci permet d'ouvrir le champ des possibles ; ils nourrissent l'imaginaire. La mise en évidence des contingences liées à la pratique des outils et à la nature des actions et des matériaux engage également, par expérience et repositionnements successifs, une réévaluation de l'idée. Ainsi, si l'on peut affirmer que cette culture d'atelier passe par des apprentissages et des codes inhérents à chaque champ d'enseignement, il devient rapidement possible pour un étudiant-artiste d'organiser les étapes de ce processus en fonction de préoccupations et de positionnements personnels. Par là, il construit son propre chemin. Cette culture d'atelier est donc une culture partagée. Elle offre toute possibilité d'individualisation des méthodes et des langages.

Phallophories

Phallophories est un lieu de croisement de toutes les pratiques. Il réunit une collégiale de professeurs et tous les étudiants. Chaque semaine, les participants, étudiants comme professeurs, choisissant des points à étudier et à discuter en commun (voir fiche p 100).

L'expérience des médiums

Pour les semestres 3, 4 et 5, l'enseignement de la phase programme est organisé selon des sessions obligatoires et des cours choisis. Les étudiants des semestres 3, 4 et 5 devront choisir 3 cours de pratique artistique au moins pour chaque semestre. Une exception cependant au semestre 3, les étudiants se succéderont obligatoirement dans le cours Economie de l'atelier (J.-P. Castex, P. Mellet) toutes les 5 semaines par groupe de 15 étudiants.

Etudiants en échange Erasmus

Un rendez-vous régulier le jeudi toutes les semaines impaires aura lieu avec les étudiants Erasmus pour faire le point sur leurs recherches.

Voir emploi du temps semestre 3-4.

Les 13, 14, 15 avril pendant le concours d'entrée aura lieu au palais des arts, une exposition collective avec des étudiants de l'année 2 art : elle permettra de faire état de leur « table de recherche ». Professeurs référents : J.-P. Castex, P. Mellet

Mises en espace

Expérimenter et éprouver les différents arrangements formels capables de rendre convenablement visible le travail, tels sont les finalités de la mise en espace.

Conférences

Elles ont lieu le mercredi des semaines paires de 18h à 20h. Elles permettent de rencontrer des pratiques et des artistes actuels et de questionner les pratiques de tous les étudiants.

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. Chaque étudiant de l'année 2 et de l'année 3 participera à un workshop performance ou un workshop écriture. Les dates de ces workshops sont prévues du 3 au 6 février pour l'année 2 et du 27 au 30 janvier pour l'année 3. Semaine des workshops du lundi 23 au vendredi 27 février (cours suspendus).

Archivage

Du temps sera également consacré à un archivage des travaux. On y examinera les dossiers des étudiants du semestre 1 à 5 afin de dégager avec eux les éléments qui devront faire l'objet d'un archivage et de la construction d'un document. Ce document comprendra des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisses d'une position engagée qui pourra devenir l'axe de recherche de la phase projet. Voir fiches D. Barreau.

Stage

Vous devrez 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, au coordonnateur et à la secrétaire pédagogique, Bettina Mellet. Les crédits de ce stage seront attribués au semestre 5.

Coordination

Les coordonnateurs de la phase programme de l'option art sont E. Castellan et J.-P. Castex.

Évaluation

En fin de semestre, un jury composé de professeurs de pratique plastique et d'un enseignant de théorie évalue les travaux de chaque étudiant.

Celle-ci porte sur la présentation orale et spatiale des pièces, sur leur origine (carnet de recherche et références), sur la qualité des réalisations et leur inscription dans le champ de l'art.

Les crédits sont attribués par le conseil des professeurs sur avis de ce jury. (voir grille de crédits ci-après).

En fin de semestre 4, le conseil se prononce sur le passage en année 3 ou le redoublement. Il peut ne pas autoriser un étudiant à redoubler.

En fin de semestre 6 (8 semaines avant le DNAP environ), le conseil se prononce sur la « diplomabilité » à partir de pièces choisies parmi les semestres 1 à 6, significatives du parcours de chaque étudiant, inaugurant les prémices d'un axe de recherche.

Lors du DNAP, cette recherche et le parcours de l'étudiant dans les six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur (voir fiche préparation DNAP page 134).

Après l'obtention du DNAP (2 semaines après le diplôme), les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en phase projet se présentent devant une commission d'admission. Celle-ci se prononce à partir d'une formulation écrite du projet de recherche et du portfolio.

Un étudiant peut se présenter devant plusieurs commissions dans l'Ecole. Il peut également se présenter devant les commissions d'admission d'autres écoles en vue d'une orientation conforme à son parcours et ses ambitions.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	Stage	2
Bilan	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Total	30	Bilan	4
		Total	30

semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations personnelles	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4	Diplôme	15
Total	30	Total	30

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

semestres 3 et 4

ÉCONOMIE DE L'ATELIER POUR UN ATELIER POSSIBLE

enseignant(s)

J.P. Castex, P. Mellet

semestre et option

3

(5 semaines par groupe de 10 à 15 étudiants)

jour et heure

hebdomadaire	semaine impaire
vendredi 9h-12h	jeudi 14h-18h

objectif

Se familiariser avec les cultures propres aux pratiques du volume.

contenu

Vous appréhendez la grammaire de l'objet : volume, forme et matière en vous référant à des exemples de pratiques du volume et de l'espace.

L'enjeu est de dégager les 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.

Un soutien technique au logiciel inDesign sera dispensé en salle 106 par T. Odriozola, assistant.

ÉCONOMIE DE L'ATELIER POUR UNE REMISE EN QUESTION DE L'ATELIER

enseignant(s)

J.P. Castex, P. Mellet

semestre et option

4

jour et heure

hebdomadaire	semaine impaire
vendredi 9h-12h	jeudi 14h-18h

objectif

Présenter des pièces en rapport à un objectif partagé.

contenu

L'atelier sera pris dans son sens large, il pourra être un des ateliers techniques de l'Ecole mais il sera surtout le lieu où s'expérimente et s'accomplit votre programme.

La place que vous occupez, l'économie de votre atelier (matière et mise en œuvre), la grammaire de vos formes, constituent le paradigme à partir duquel vous construirez votre stratégie.

Un soutien technique au logiciel 3D autocad sera dispensé en 208 par J.-M. Evezard, professeur.

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS ET TRAVAIL DANS LES ATELIERS

enseignant(s)

P. Mellet, J.-P. Castex

semestre et option

3 à 6

jour et heure

le jeudi et le vendredi sur rendez-vous

objectifs

Présenter et donner les éléments du projet au fur et à mesure de son avancement.

contenu

Quelles que soient les formes que vous voudrez donner à votre pensée et les médiums employés, vous présenterez les éléments qui constituent votre « table de recherche » (textes, objets, images, enquêtes, sons...) afin de communiquer et nous permettre de suivre, accompagner votre recherche des premières intuitions aux dernières réalisations.

INI()

enseignant(s)

E. Cliquet

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

[PenserEnDehorsDeLaBoite]

contenu

Ini ((matériau (matière (coltran (Congo (guerre)))) (haptique (tactile (écran (multitâche) (million de couleurs)))) (micro-force (échelle (micro (nano)))) (immatériaux)) + (Internet (Web (site (HTML) (CSS)) (lien (hypertexte) (intertexte)) (adresse (requête (latence)))) (topologie (grappe (densité)) (graphe (maille (noeud)) (échelle)))) + (automatisation (automate (métier à tisser (recensement (cryptologie (Turing) (Enigma) (mise à jour (Pretty Good Privacy)))))) (perte de données)) + (communauté interprétative (calque (interprétation)) (couche (écoute (espionnage))) (filtre)) + (créativité (sérendipité (sagacité (hasard))) (sédentarité (routine)) (conversion (nommer (renommer))) (conversation (traduction (interculturalité) (indisciplinarité)))))) + (calculable (éditable) (imprimable) (pliable) (empilable) (repas-sable) (extensible) (jetable) (soluble) (jouable) (navigable (habitable) (risible) (probable))) + (art))

MACHINA**enseignant(s)**

E. Cliquet, P. Mellet, D. le Ray

intervenant(s)

T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

3 à 6

jour et heure

jeudi 14h-18h

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

contenu

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ses appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux («hacker», «maker»).

D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP.

Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront validés par l'ensemble de ces interlocuteurs

et mis en commun par le biais de plateformes de partage sur Internet.

Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel.

Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Électro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme au projet de recherche Cretive Communs & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

L'IMAGE PERFORMÉE, «FAIRE VRAI»**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre et option

3

jour et heure

semaine impaire
lundi 14h-17h30

objectifs

Penser la photographie en relation avec d'autres pratiques. Elaborer son propre vocabulaire photographique. Approfondir la connaissance des outils photographiques et savoir utiliser les lieux dédiés à la photographie dans l'Ecole (studio, labo, tirage). Questionner les dispositifs de construction du réel dans la fabrique des images contemporaines.

contenu

La photographie trouve sa réalité dans les pratiques artistiques sur de multiples registres, souvent impure, elle se combine et fréquente d'autres images, mentales, peintes ou sonores par exemple. Aujourd'hui comme hier, un certain degré de «composition», de mise en scène, de manipulation, voire de fiction et de fabulation, est nécessaire pour que les images du réel soient visibles et qu'elles témoignent d'une expérience du présent. «Faire vrai» c'est avoir une certaine conscience de l'image photographique, avoir conscience de la distance qu'elle doit prendre avec le réel pour en rendre compte. Sous quelles conditions (de cadrage, de retouche, de contextualisation, de commentaire), une photographie doit-elle être pensée, manipulée ou construite pour «faire vrai»? Partenaires: Cinémathèque et Château d'eau.

L'IMAGE PERFORMÉE, «FAIRE FAUX»**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre et option

4

jour et heure

semaine impaire
lundi 14h-17h30

objectifs

Penser la photographie en relation avec d'autres pratiques. Elaborer son propre vocabulaire photographique. Approfondir la connaissance des outils photographiques et savoir utiliser les lieux dédiés à la photographie dans l'Ecole (studio, labo, tirage). Questionner les dispositifs de construction du réel dans la fabrique des images contemporaines.

contenu

Le «faire faux», affirme Gilles Deleuze, devient le signe d'un nouveau réalisme. Michel Poivert reprend cette idée lorsqu'il forge le terme d'«image performée». L'image construite, la scène jouée, performée devant l'objectif, la préméditation de l'image sont autant de moyens pour simultanément montrer un événement et mettre en scène l'artifice de l'image. Martin Parr parle de «documents conceptuels», l'exposition de Barry Frydlander s'appelait «Présent composé», Jeff Wall pratique le «Near Documentary», une multitude de pratiques contemporaines de la photographie jouent de l'image construite pour aiguïser notre perception du réel tout en énonçant une certaine manière de «faire faux». Partenaires: Cinémathèque et Château d'eau

**DANSE POUR LA CAMERA
/CAMERA POUR LA DANSE****enseignant(s)**

T. Sipp

semestre et option

3 à 6

jour et heure**semaine paire**

jeudi 14h-18h

4 séances (une séance par mois en alternance avec Françoise Gorja)
petits groupes (6 maximum)

objectifs

filmer la danse/ analyser les rapports entre la danse qui se danse et le cadre fixe ou mobile de la caméra/ trouver des solutions plastiques originales et inventives

contenu

Est-ce que la caméra filme la danse? le propre mouvement de la caméra est entraîné par le mouvement des danseurs, la fluidité de leurs gestes, leurs accélérations et leurs arrêts? Ou est-ce que la caméra dirige les danseurs? le cadre de la caméra préexiste et c'est le corps du danseur qui «rentre» dans le cadre, joue avec ses bords, «se plie» à ses limites?

VIDEO: ACTION/ REACTION**enseignant(s)**

T. Sipp, avec D. Le Ray

semestre et option

3 & 4

jour et heure**semaine paire**

mardi 14h-18h, petits groupes (6 maximum)

objectifs

s'initier à la prise de vue, à la prise de son et au montage / apprendre en faisant / l'air de rien / trouver sans chercher

contenu

des petits exercices en tourné-monté, à chaque fois dans des lieux différents (école des beaux-arts, université du Mirail, Musée des Augustins, etc...), à chaque fois selon une contrainte précise (Alphabet, Champ/ Contre-champ, Vider son sac, Intérieur/ Extérieur...); les films sont tournés en une demi-journée, montrés le jour même à la fin de l'après-midi et analysés en groupe; la séance suivante s'appuie sur ces expériences et les complète; et ainsi de suite...

VIDEO: FAUX ET USAGE DE FAUX**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre et option

3 & 4

jour et heure**semaine paire**

mercredi 9h-12h, grand groupe,
cours collectif

objectifs

questionner les dispositifs de construction du réel dans la fabrique des images contemporaines: seront abordés les rapports entre vérité et mensonge, vrai et faux, documentaire et fiction, «image performée» (M. Poivert), «fable contrariée» (J. Rancière)... Produire une oeuvre qui reprenne une ou plusieurs de ces questions

contenu

Dans son livre «Le baiser de Judas, Photographie et vérité», Joan Fontcuberta soutient que depuis les années 80, pour les arts visuels, la problématique du réel s'est accentuée dans une dynamique qui nous entraîne dans une «crise profonde de la vérité». Et il ajoute qu'il est possible que «la fin de la modernité soit aussi la fin de la vérité». A partir de ses analyses, nous questionnerons les relations de l'image (photo, vidéo) avec la réalité et nous essaierons de comprendre comment les technologies d'enregistrement et de transmission des informations ont fait émerger de nouveaux rapports au réel. La réflexion se fera en 2 temps: 1er temps (semestre 3): la question du faux: sous quelles conditions (de cadrage, de «retouche», de décontextualisation, de commentaire), des images du réel peuvent-elles être manipulées pour faire croire à quelque chose «qui n'est pas vrai, qui est contraire à la réalité» (définition Littré)? 2ème temps (semestre 4): le présent composé: comment aujourd'hui (peut-être plus encore qu'hier), un certain degré de «composition» (de «manipulation», voire de fiction, de fabulation), est nécessaire pour que les images du réel soient visibles et qu'elles témoignent d'une expérience du présent et fassent surgir l'altérité inépuisable du monde?

ATELIER PHOTO-DANSE « DANSER LA PHOTOGRAPHIE »

enseignant(s)

F. Gorla, M. Muzac (département danse)

semestre et option

3 à 6

jour et heure

semaine impaire

mardi 14h-18h
4 séances avec les danseurs dans l'année
4 séances de tirage et de montage des photographies

objectifs

Atelier de recherche destiné à mettre en synergie deux pratiques : photographie et danse. Echanger et confronter sa pratique avec celle d'un groupe d'étudiants danseurs. Interroger les gestes de la photographie. Connaître les rapports entre la photographie et la danse depuis le début du XXe siècle

contenu

Le but de l'atelier photo-danse est de croiser des champs d'expression artistiques différents avec deux points de convergence : le regard et l'engagement corporel. C'est une expérience physique, l'engagement du corps dans l'expérience du regard. L'espace est autour de nous. Je te touche, te soulève, c'est la danse. Je m'éloigne, c'est pour faire la photo. Participation et observation, élan et retenue, voici les pôles de « l'image énergie ». L'œil opère dans le prolongement du corps, dans un débordement permanent de gestes et de vitesses. L'introduction d'une distance, propre à chacun, photographe ou danseur, est la condition de l'image et la conscience de cette distance, devient un moyen de s'orienter. On parle ici de la photographie en tant qu'acte. L'atelier est le lieu du partage des connaissances, des expériences et des points de vue. Un échange « théorique » (regards sur des documents historiques ou actuels, collectés des deux bords), permettra d'amorcer chacune des séances, puis la phase « pratique », dansée et photographiée, se déroulera en partageant le même espace, sans clivage entre danseurs et photographes. Il s'agit tout autant de photographier le mouvement de la danse que de danser la photographie.

LE DESSIN AMPLIFIÉ (1)

enseignant(s)

L. Cathala

semestre et option

3 & 4

jour et heure

semaine paire :
mardi 9h-13h

objectifs

Développer un travail personnel de dessin / Travailler à la création de « dispositifs » pour dessiner, exposer, et de dispositifs de « récits » autour des travaux.

contenu

Il s'agira de travailler plusieurs temps et espaces d'une pratique de dessin :

- ✕ le ou les carnets, la pratique régulière de notes dessinées et leurs relations aux autres travaux et aux projets ; il s'agira aussi de réfléchir à des procédés d'archivage et de classement des travaux sur papier.
- ✕ le dessin sur papier travaillé comme pièce autonome (réflexion sur les outils, les formats, les papiers, l'original et l'imprimé, la série, etc...)
- ✕ le dessin hors du papier, notamment dans un espace autre, qu'il s'agisse du mur, d'un espace intérieur ou extérieur, du film, de la peinture, de l'objet, de la lumière.. Une réflexion plus particulière et collective sera menée sur un dessin performatif, amplifié dans des dispositifs d'expositions, de récits, de réalisations et captations en direct. Les questions d'accrochages, de reproductibilité, et d'éditions seront plus précisément abordées lors du cours dessiner / éditer ouvert aux étudiants d'années 2 et 3.

DESSINER / EDITER

enseignant(s)

L. Cathala, J. Dupeyrat, J. L. Fauvel

semestre et option

3 & 4, 5 & 6

jour et heure

semaine paire :
mardi 14h-18h

objectif

Relier les pratiques de dessin à l'espace et aux pratiques éditoriales / travailler à l'édition de ses propres dessins (reproductions et imprimés – gravure, sérigraphie, infographie – micro-éditions, projection, animation...)

contenu

Ce cours sera un suivi de projets personnels de dessin pouvant se déployer dans l'espace ou/et dans des travaux d'éditions. Ainsi il peut s'agir de projets de dessin mural comme de travaux sur papier mais en réfléchissant des questions de présentation ou d'édition (accrochage au mur, dessin in situ, dessin performatif, dessin projeté ou animé...). Il peut également s'agir de travaux plus particulièrement en lien avec le texte ou le livre, posant des questions éditoriales ou de mise en page, ou tournant autour de notions de texte dans l'espace. Ce cours est une extension du cours « le dessin amplifié », et il pourra également être en lien avec le cours Braconnages.

« PEINTURE ET DÉRIVÉS »

enseignant(s)

E. Castellan

semestre et option

3

jour et heure

semaine impaire

mardi 9h30-12h et 14h-18h

objectif

Apprendre des bases de la peinture aujourd'hui, son ouverture et ses possibilités. Permettre à l'étudiant de développer une pratique picturale personnelle, ainsi que son propre rapport critique vis-à-vis de celle-ci.

contenu

Ce cours de peinture s'attachera à donner des bases de la peinture contemporaine en partant d'exemples de peintres, et en partant du principe que la peinture est aujourd'hui un médium à l'historicité complexe, toujours ouverte à des possibilités multiples. Sa présence fait-elle toujours évidence ? A travers une pratique active de la peinture, des exercices et des approches diverses (matériaux, textures, couleurs, figurations, images, abstractions, etc...), l'étudiant sera sollicité pour expérimenter le mieux possible et commencer à développer son rapport au(x) médium(s), et au monde qui l'entoure.

« FAIRE DÉRIVER LA PEINTURE »

enseignant(s)

E. Castellan

semestre et option

4

jour et heure

semaine impaire

mardi 9h30-12h et 14h-18h

objectif

Asseoir une pratique et une pensée du pictural, expérimenter et ouvrir des perspectives sur d'autres médiums.

contenu

Dans la continuation du semestre 3, ce cours partira d'expérimentations et d'improvisations simples, dans des espaces différents. Il sera secondé par des ateliers-discussions en bibliothèque, en salle 210bis, et de visites d'expositions. Il sera notamment question du processus en peinture, de la gestion de l'aléatoire, de ce que l'on ne peut maîtriser et/ou dire en peinture, et d'être ainsi capable de laisser advenir et apparaître quelque chose que l'on n'avait pas forcément programmé pour retrouver autrement une idée de départ.

ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

X du 28 au 30 octobre 2014

X du 10 au 12 mars 2015

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Inventaire des supports
Montage des châssis et tension des toiles
Enduction et préparation des toiles et autres supports
Fabrication de peinture à partir des pigments (gouache, acrylique, tempera, huile, peinture à la cire)
Mise en œuvre de ces techniques.
Utilisation et caractéristique des peintures industrielles: acrylique, vinylique, alkyde, glycéro.
Organisation et méthode de travail
Toxicité des produits
Suivi technique des travaux des étudiants

Bibliographie:(disponible à la bibliothèque)

La peinture à partir du matériau brut,

Nicolas Waecker

La technique de la peinture à l'huile,

Xavier de Langlais

Le livre de l'art, Cennino Cennini

La technique du tableau, Marc Havel

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

3 à 6

jour et heure

semaine paire

1/mois le mardi 12h-14h suivant calendrier:

- le 30 septembre 2014

- le 28 octobre 2014

- le 25 novembre 2014

- le 9 décembre 2014

- le 6 janvier 2015

- le 3 février 2015

- le 17 mars 2015

- le 28 avril 2015

objectifs

La place forte que nombre d'artistes contemporains accordent à l'écriture dans leurs propositions artistiques, que cette démarche d'écriture fonde et génère leur pratique ou plus simplement l'accompagne, est significative d'un nouveau rapport à l'écriture comme médium pertinent de rendre compte et d'énoncer, ici dans le champ des arts plastiques, les problématiques actuelles. Ce séminaire nous permettra de faire un point sur l'histoire et les enjeux des écritures contemporaines, en la parcourant, en les nommant.

contenu

L'histoire et les enjeux de la poésie contemporaine en forme de parcours, d'Heidsieck à Pennequin, de Gysin à Cadot, d'Isou à Prigent sans oublier les grands anciens futuristes — et autres Dada — du début de la modernité. Ces rencontres se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

atelier pas de repos

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES

enseignant(s)

F. Gorla, T. Sipp

semestre et option

3 à 6, sur inscription (≈ 5 étudiants)

jour et heure

semaine paire

jeudi 14h-18h

15 mars au 22 mars : semaine de tournage sur le site d'une université étrangère

objectifs

Atelier de recherche explorant les articulations entre photographie et vidéo. Réalisation collective d'un film grâce à l'organisation d'un plateau nomade sur le site d'une université étrangère. Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XXe siècle. Mener un projet collectif.

contenu

A Toulouse, nous avons fait les premières prises de vue au sein de l'Université du Mirail. Après avoir tourné, à Berlin, à l'intérieur de la Freie Universität, la deuxième séquence du film, nous avons poursuivi l'expérience sur le campus de l'Université Carlo Bo, à Urbino, avec le même agencement de cadres architecturés, de rencontres et d'arrêts dans l'image. L'université est le «pendant» de la ville. La communauté qui la peuple est «celle qui vient», celle qui demain sera active dans les villes, une communauté composée de nos «alter ego» : les étudiants. Cette année nous élaborerons, avec une nouvelle équipe d'étudiants, la quatrième séquence de cet essai. La forme du travail est mobile et nomade, elle s'inscrira dans un lieu qui, de par sa nature, fera évoluer de manière imprévue le projet. Mais l'expérience se stratifie et se consolide sur quelques lignes que nous gardons :

- filmer nos alter ego, les étudiants
- filmer dans une architecture moderne contenant une dimension utopique.
- prendre en compte le flux, le déroulement d'un mouvement et symétriquement l'arrêt, la pose. L'opérateur image ne nous semble plus un spécialiste, il devient plutôt une personne à spécialités variables, mobilisant suivant les situations des compétences précises, se configurant à l'intérieur d'une équipe.

Partenaires :
la Cinémathèque et le Cinéma Le Cratère

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h

- le 30 octobre 2014

- le 13 novembre 2014

- le 11 décembre 2014

- le 8 janvier 2015

- le 19 mars 2015

- le 2 avril 2015

- le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives) : l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

voyage

VOYAGE À BERLIN

enseignant(s)

E. Castellan, J.P. Castex, P. Mellet

semestre et option

3

jour et heure

semaine du 3 au 7 novembre

objectifs

voir, comprendre, partager.

contenu

Visite d'ateliers d'artistes et de lieux
d'exposition, institutionnels et alternatifs.

notes

semestre 3 & 4 — art

type de semaine	lundi		mardi		mercredi		jeudi		vendredi	
8h-9h										
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat		Le dessin amplifié (1) L. Cathala sem. paire		Faux et usage de faux T. Sipp semaine paire		RV étudiants Erasmus E. Castellan, J.-P. Castex, sem. imp		Economie de l'atelier J. P. Castex P. Mellet	
10h-11h										
11h-12h							Phallophories semestre 4			
12h-13h										
13h-14h			Séminaire écriture Y. Caro sem. paire 1/mois						Español F. Martí-Jufresa	
14h-15h	L'image performée «faire vrai» «faire faux» F. Gorla semaine impaire		Action/reaction T. Sipp, D. Le Ray sem. paire Atelier photo danse F. Gorla, M. Muzac sem. impaire, 8 séances Dessiner/éditer L. Cathala, J. Dupeyrat, J.L. Fauvel, sem. paire Peinture & dérivés E. Castellan sem. impaire		INI() E. Cliquet		Economie de l'atelier J. P. Castex, P. Mellet, sem. impaire Danse pour la caméra ... T. Sipp, sem. paire, 4 séances selon calendrier Machina E. Cliquet + GMEA Pas de repos pour les braves F. Gorla, T. Sipp, sem. paire		Fine art in english Adam Scrivener	
15h-16h										
16h-17h										
17h-18h	Lectures du cinéma partie 2 D. Barreau		Analyse d'œuvres /Écoute P. Fauré (optionnel)		Conférence sem. paire Ateliers projets sem. imp		Philosophie II Ana Scrivener			
18h-19h										
19h-20h										

semestres 5 et 6

DEPLACEMENT DU PROJET

enseignant(s)

J.P. Castex, P. Mellet

semestre et option

5 & 6

jour et heure

hebdomadaire vendredi 14h-18h	semaine paire jeudi 14h-18h
---	---------------------------------------

objectifs

Produire une pièce pour un lieu ouvert au public. Assumer cette production de la note d'intention à sa présentation.

contenu

La médiathèque de Laval accueillera dans ses locaux, l'intervention des étudiants. Exposition début avril 2015. Présentation au public. En décembre 2014, déplacement à Laval ; prises de notes, emprunts et relevés. Par la mise en place des éléments de construction de votre projet, vous présenterez le possible imaginé. Les notes d'intentions, croquis, maquettes, dessins 3D, dessin-projet, vous permettront de questionner la place que vous voudrez prendre dans ce lieu ouvert au public. Vous documenterez toutes les étapes de votre projet et en construirez, collectivement la « mémoire » et sa présentation. En fonction des propositions, des réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. semestre 5 : soutien technique 3D salle 208 semestre 6 : soutien technique inDesign salle 106

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS ET TRAVAIL DANS LES ATELIERS

enseignant(s)

P. Mellet, J.-P. Castex

semestre et option

3 à 6

jour et heure

le jeudi et le vendredi sur rendez-vous

objectifs

Présenter et donner les éléments du projet au fur et à mesure de son avancement.

contenu

Quelles que soient les formes que vous voudrez donner à votre pensée et les médiums employés, vous présenterez les éléments qui constituent votre « table de recherche » (textes, objets, images, enquêtes, sons...) afin de communiquer et nous permettre de suivre, accompagner votre recherche des premières intuitions aux dernières réalisations.

SI()

enseignant(s)

E. Cliquet

semestre et option

5 & 6

jour et heure

mercredi 9h-12h30

objectifs

[PenserEnDehorsDeLaBoite]

contenu

Si (Microserf (flexibilité (mobilité (multi-tâche)))) + (spectacle diffus (industrie culturelle (pro-amateur (playbor)))) + (chômage de masse (collecte de données (GAFA) (surveillance (NSA) (PRISM))) (cyberguerre (Stuxnet)) + (téléchargement (P2P (Torrent (hacker (darknet (TOR) (BitCoin) (Wikileaks) (mafia) (contenu explicite)))))) massivement multijoueur (Web de surface (données ouvertes) (blog) (wiki) (logiciel libre (Linux)) (MOOC) (crowdfunding)))) + (communautés interprétatives (cercle magique (connaissance implicite (jeux)))) + ((milieu artistique (indice (bruit) (silence) (signal) (indisciplinarité)) (esprit préparé (histoire (ancien) (nouveau)) (sérendipité (école (étudiant (penser) (agir))))

MACHINA

enseignant(s)

E. Cliquet, P. Mellet, D. le Ray

intervenant(s)

T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

3 à 6

jour et heure

jeudi 14h-18h

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

contenu

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ses appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux (« hacker », « maker »).

D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP.

Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront validés par l'ensemble de ces interlocuteurs

et mis en commun par le biais de plateformes de partage sur Internet.

Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel.

Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Électro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme au projet de recherche Cretive Communs & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

DANSE POUR LA CAMERA /CAMERA POUR LA DANSE

enseignant(s)

T. Sipp

semestre et option

3 à 6

jour et heure

semaine paire

jeudi 14h-18h

4 séances (une séance par mois en alternance avec Françoise Gorla)
petits groupes (6 maximum)

objectifs

filmer la danse / analyser les rapports entre la danse qui se danse et le cadre fixe ou mobile de la caméra / trouver des solutions plastiques originales et inventives

contenu

Est-ce que la caméra filme la danse? le propre mouvement de la caméra est entraîné par le mouvement des danseurs, la fluidité de leurs gestes, leurs accélérations et leurs arrêts? Ou est-ce que la caméra dirige les danseurs? le cadre de la caméra préexiste et c'est le corps du danseur qui «rentre» dans le cadre, joue avec ses bords, «se plie» à ses limites?

ATELIER PHOTO-DANSE DANSER LA PHOTOGRAPHIE

enseignant(s)

F. Gorla, M. Muzac (département danse)

semestre et option

3 à 6

jour et heure

semaine impaire

mardi 14h-18h

4 séances avec les danseurs dans l'année
4 séances de tirage et de montage des photographies

objectifs

Atelier de recherche destiné à mettre en synergie deux pratiques : photographie et danse. Echanger et confronter sa pratique avec celle d'un groupe d'étudiants danseurs. Interroger les gestes de la photographie. Connaître les rapports entre la photographie et la danse depuis le début du XXe siècle

contenu

Le but de l'atelier photo-danse est de croiser des champs d'expression artistiques différents avec deux points de convergence : le regard et l'engagement corporel. C'est une expérience physique, l'engagement du corps dans l'expérience du regard. L'espace est autour de nous. Je te touche, te soulève, c'est la danse. Je m'éloigne, c'est pour faire la photo. Participation et observation, élan et retenue, voici les pôles de «l'image énergie». L'œil opère dans le prolongement du corps, dans un débordement permanent de gestes et de vitesses. L'introduction d'une distance, propre à chacun, photographe ou danseur, est la condition de l'image et la conscience de cette distance, devient un moyen de s'orienter. On parle ici de la photographie en tant qu'acte. L'atelier est le lieu du partage des connaissances, des expériences et des points de vue. Un échange «théorique» (regards sur des documents historiques ou actuels, collectés des deux bords), permettra d'amorcer chacune des séances, puis la phase «pratique», dansée et photographiée, se déroulera en partageant le même espace, sans clivage entre danseurs et photographes. Il s'agit tout autant de photographier le mouvement de la danse que de danser la photographie.

PICTURE EDITING**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre et option

5 & 6

jour et heure**semaine impaire**

lundi 9h-13h

mardi 14h-18h

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

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 ou la mise en page ? Comment articuler son travail avec celui des autres ? Comment mettre le sens en mouvement et continuer à s'orienter ? Dès 1942, Barbara Morgan, dans *The Complete Photographer*, présente la juxtaposition d'images comme un genre à part entière. Ne cherchant pas comme le photomontage une unité organique, ne visant pas la dimension narrative des picture-stories, cette technique, à la croisée des deux, peut se définir comme une forme directe d'organisation des images : Picture editing. Si dans cette technique de montage, les images peuvent être accolées ou groupées, elles peuvent aussi entretenir des liens plus lâches comme dans les constructions éditoriales de Sander ou Evans et entrer en résonance comme au cinéma. Ce cours s'attachera à analyser les déplacements de sens opérés par les rapprochements d'images et à construire des formes de présentation publiques avec les images : exposition collective et journal d'images.

Partenaires : Cinémathèque et Château d'eau

VIDÉO : NEAR DOCUMENTARY**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre et option

5 & 6

jour et heure**semaine paire**

mardi 9h-12h, grand groupe, cours collectif

objectifs

À travers une série de projections de films en rapport avec la question, repérer et analyser les dispositifs mis en oeuvre par les artistes et les cinéastes pour tenter de saisir quelque chose de l'ordre du réel/ s'en inspirer

contenu

«Les photographies que j'ai réalisées entre 1978 et 1982 m'ont indiqué des pistes que je pouvais prendre... Comment je pouvais travailler dans des lieux réels sur des thèmes issus de mes propres expériences, remémorées et reconstituées. Je crois que ce fut le point de départ de ce que j'ai fini par appeler mes «near documentary pictures», mes images «proches du documentaire».

«Near documentary»: la formule du photographe Jeff Wall peut s'entendre dans deux sens: ses photos ont bien la visée de documenter une réalité dont il est le témoin ou qu'il expérimente. Mais en exagérant l'aspect artificiel de ses images (par le cadre, la lumière, la couleur, la «mise en scène», le mode d'exposition), il s'agit aussi, pour lui, de créer une distance par rapport au documentaire et à l'intervention minimum ou réduite qu'on a tendance à lui associer habituellement.

Le travail de Jeff Wall sera l'occasion de revisiter l'oeuvre de cinéastes (Chris Marker, Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet, Raymond Depardon, Arnaud des Pallières, Avi Mograbi, Werner Herzog), mais aussi d'artistes contemporains (Sandy Amerio, Yuri Ancarani, Ali Kazma, Adrian Paci, Till Roeskens, Richard Mosse, Laura Waddington, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel) qui travaillent sur cette frontière du «near documentary», qui travaillent contre, «tout contre» le documentaire.

DESSINER/ EDITER

enseignant(s)

L. Cathala, J. Dupeyrat, J. L. Fauvel

semestre et option

3 & 4, 5 & 6

jour et heure

semaine paire

mardi 14h-18h

objectif

Relier les pratiques de dessin à l'espace et aux pratiques éditoriales / travailler à l'édition de ses propres dessins (reproductions et imprimés – gravure, sérigraphie, infographie – micro-éditions, projection, animation...)

contenu

Ce cours sera un suivi de projets personnels de dessin pouvant se déployer dans l'espace ou/et dans des travaux d'éditions. Ainsi il peut s'agir de projets de dessin mural comme de travaux sur papier mais en réfléchissant des questions de présentation ou d'édition (accrochage au mur, dessin in situ, dessin performatif, dessin projeté ou animé...). Il peut également s'agir de travaux plus particulièrement en lien avec le texte ou le livre, posant des questions éditoriales ou de mise en page, ou tournant autour de notions de texte dans l'espace. Ce cours est une extension du cours «le dessin amplifié», et il pourra également être en lien avec le cours Braconnages.

LE DESSIN AMPLIFIÉ (2)

enseignant(s)

Laurence Cathala

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine paire

mercredi toute la journée 9h-13h rdv individuels, 14h-18h cours

objectifs

Développer un travail personnel de dessin / Travailler à la création de «dispositifs» pour dessiner, exposer et de dispositifs de «récits» autour des travaux / Acquérir une autonomie dans sa pratique graphique en vue du DNAP.

contenu

Il s'agira de travailler plusieurs temps et espaces d'une pratique de dessin:

- ✕ Le ou les carnets, la pratique régulière de notes dessinées et leurs relations aux autres travaux et aux projets ; il s'agira aussi de réfléchir à des procédés d'archivage et de classement des travaux sur papier.
- ✕ Le dessin sur papier travaillé comme pièce autonome (réflexion sur les outils, les formats, les papiers, l'original et l'imprimé, la série, etc...)
- ✕ Le dessin hors du papier, notamment dans un espace autre, qu'il s'agisse du mur, d'un espace intérieur ou extérieur, du film, de la peinture, de l'objet, de la lumière.

Une réflexion plus particulière et collective sera menée sur un dessin performatif, amplifié dans des dispositifs d'expositions, de récits, de réalisations et captations en direct. Les questions d'accrochages, de reproductibilité, et d'éditions seront plus précisément abordées lors du cours dessiner / éditer ouvert aux étudiants d'années 2 et 3.

ABSTRAIT ET FIGURATIF
/CONCEPTUEL ET GESTUEL
/NARRATIF ET MINIMAL »...
LA PEINTURE OU L'ART
DE BROUILLER LES PISTES

enseignant(s)

E. Castellan

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine impaire

mercredi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

Aborder les nouveaux aspects de la peinture aujourd'hui, l'intégrer dans un débat d'idées, favoriser une approche picturale consciente et décomplexée.

contenu

Ce cours procédera par un travail de groupe, de discussions et d'ateliers pratiques autour d'exemples d'artistes qui permettent de comprendre ce que l'acte pictural véhicule comme idées «reçues» et «non-reçues», par exemple ce qui est dit comme conceptuel ou pas. Il favorisera le fait de regarder la peinture, et de parler de peinture dans un contexte actuel qui regarde autrement, dans un monde de l'image et de l'écran. L'étudiant sera soucieux d'établir une pratique active qu'il pourra développer et faire partager. Des temps d'improvisations en groupe tout comme des temps de recherches en bibliothèques (fond ancien, fond moderne, Médiathèque des Abattoirs...) seront mis en place régulièrement.

ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

✕ du 28 au 30 octobre 2014

✕ du 10 au 12 mars 2015

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Inventaire des supports
Montage des châssis et tension des toiles
Enduction et préparation des toiles et autres supports
Fabrication de peinture à partir des pigments (gouache, acrylique, tempera, huile, peinture à la cire)
Mise en œuvre de ces techniques.
Utilisation et caractéristique des peintures industrielles: acrylique, vinylique, alkyde, glycéro.
Organisation et méthode de travail
Toxicité des produits
Suivi technique des travaux des étudiants

Bibliographie:(disponible à la bibliothèque)
La peinture à partir du matériau brut, Nicolas Waecker
La technique de la peinture à l'huile, Xavier de Langlais
Le livre de l'art, Cennino Cennini
La technique du tableau, Marc Havel

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

3 à 6

jour et heure

semaine paire

1/mois le mardi 12h-14h suivant calendrier:

- le 30 septembre 2014
- le 28 octobre 2014
- le 25 novembre 2014
- le 9 décembre 2014
- le 6 janvier 2015
- le 3 février 2015
- le 17 mars 2015
- le 28 avril 2015

objectifs

La place forte que nombre d'artistes contemporains accordent à l'écriture dans leurs propositions artistiques, que cette démarche d'écriture fonde et génère leur pratique ou plus simplement l'accompagne, est significative d'un nouveau rapport à l'écriture comme médium pertinent de rendre compte et d'énoncer, ici dans le champ des arts plastiques, les problématiques actuelles. Ce séminaire nous permettra de faire un point sur l'histoire et les enjeux des écritures contemporaines, en la parcourant, en les nommant.

contenu

L'histoire et les enjeux de la poésie contemporaine en forme de parcours, d'Heidsieck à Pennequin, de Gysin à Cadiot, d'Isou à Prigent sans oublier les grands anciens futuristes — et autres Dada — du début de la modernité. Ces rencontres se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

PRÉPARATION AU DNAP

enseignant(s)

E. Castellan, D. Barreau, J. Dupeyrat, J.P. Castex en relation avec la collégiale des professeurs et assistants d'enseignement.

semestre et option

6

jour et heure

jeudi 10h-12h

objectifs

Chaque étudiant ressaisi les éléments de son parcours du semestre 1 à 6.

contenu

Vous ferez apparaître une diversité d'expérimentations et une trajectoire. Les expérimentations sont la matière et les outils de votre culture artistique. La trajectoire dessine et relie les prémices de votre pensée d'artiste et désigne votre future recherche que vous verbaliserez. Ci-dessous, critères d'appréciation pour le DNAP. Chaque critère donne lieu à une note de 0 à 5 au cours du diplôme :

- ✕ présentation des travaux
- ✕ origine et évolution du projet
- ✕ inscription culturelle du travail
- ✕ qualité des réalisations

atelier pas de repos

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES

enseignant(s)

F. Gorla, T. Sipp

semestre et option

3 à 6, sur inscription (≈ 5 étudiants)

jour et heure

semaine paire

jeudi 14h-18h

15 mars au 22 mars, semaine de tournage sur le site d'une université étrangère

objectifs

Atelier de recherche explorant les articulations entre photographie et vidéo. Réalisation collective d'un film grâce à l'organisation d'un plateau nomade sur le site d'une université étrangère. Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XXe siècle. Mener un projet collectif.

contenu

A Toulouse, nous avons fait les premières prises de vue au sein de l'Université du Mirail. Après avoir tourné, à Berlin, à l'intérieur de la Freie Universität, la deuxième séquence du film, nous avons poursuivi l'expérience sur le campus de l'Université Carlo Bo, à Urbino, avec le même agencement de cadres architecturés, de rencontres et d'arrêts dans l'image. L'université est le « pendant » de la ville. La communauté qui la peuple est « celle qui vient », celle qui demain sera active dans les villes, une communauté composée de nos « alter ego » : les étudiants. Cette année nous élaborerons, avec une nouvelle équipe d'étudiants, la quatrième séquence de cet essai. La forme du travail est mobile et nomade, elle s'inscrira dans un lieu qui, de par sa nature, fera évoluer de manière imprévue le projet. Mais l'expérience se stratifie et se consolide sur quelques lignes que nous gardons :

- filmer nos alter ego, les étudiants
- filmer dans une architecture moderne contenant une dimension utopique.
- prendre en compte le flux, le déroulement d'un mouvement et symétriquement l'arrêt, la pose. L'opérateur image ne nous semble plus un spécialiste, il devient plutôt une personne à spécialités variables, mobilisant suivant les situations des compétences précises, se configurant à l'intérieur d'une équipe.

Partenaires : la Cinémathèque et le Cinéma Le Cratère

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
 - le 30 octobre 2014
 - le 13 novembre 2014
 - le 11 décembre 2014
 - le 8 janvier 2015
 - le 19 mars 2015
 - le 2 avril 2015
 - le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique...

AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat.

Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

notes

semestre 5 & 6 — art

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie Ana Scrivener	
9h-10h					
10h-11h		Near documentary T. Sipp, sem. paire			Ateliers bibliothèque projets
11h-12h	Picturediting F. Gorja sem. impaire		SI() E. Cliquet	Phallophories sem. 5	
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro sem. paire 1/mois		Prépa DNAP sem. 6	
13h-14h				Español F. Martí-Jufresa	Fine art in english Adam Scrivener
14h-15h					
15h-16h		Atelier photo danse F. Gorja, M. Muzac, sem. imp 5 séances	Le Dessin amplifié (2) L. Cathala, sem. paire	Atelier Pas de repos F. Gorja T. Sipp sem. paire selon calendrier	
16h-17h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Picturediting F. Gorja, sem. imp	La peinture... E. Castellan, sem. imp.	Machina E. Cliquet + GMEA	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet sem. paire
17h-18h		Dessiner/éditer L. Cathala, J. Dupeyrat, J.L. Fauvel sem. paire		Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet sem. paire	
18h-19h	Ateliers bibliothèque projets	Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)	Ateliers projets sem. imp.	Danse pour la caméra / Caméra pour la danse T. Sipp, sem. paire 4 séances, selon calendrier	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet
19h-20h			Conférence sem. paire	Méthodologie D.Barreau	

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 144 semestres 3 & 4**
- 152 emploi du temps**
- 154 semestres 5 & 6**
- 162 emploi du temps**

L'option design graphique forme des designers aptes à concevoir et à mener des projets prospectifs dans le champ du design graphique et à procéder à leur mise en œuvre aussi bien vers le papier, vers l'écran que vers l'espace public. Le parcours de l'étudiant s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image, de la typographie, de la signalétique, du web design et des langages de programmation. Au travers de l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde, dans un contexte international, des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction et de diffusion.

La phase programme

Au cours de la phase programme préparant au DNAP sont affirmés les champs du design graphique et du web design qui constituent l'axe principal de cet enseignement. Des pratiques complémentaires s'y ajoutent tel que l'écriture, le dessin et la photographie, envisagées en terme d'acquis dans le champ du design graphique. Les bases théoriques et pratiques de ces différents médiums d'expression devront être acquises progressivement tout en permettant à chaque étudiant d'en privilégier certains au service du champ thématique qu'il aura esquissé.

Au cours de la phase programme, l'étudiant en design graphique doit :

- ✕ témoigner de ses capacités intellectuelles et pratiques, dans l'ensemble des médiums : design graphique, dessin, écriture, photographie, typographie, web design,
- ✕ avoir fait des expérimentations plastiques variées,
- ✕ être capable d'une lecture critique et théorique sur sa production et sur les champs auxquels il les rattache,
- ✕ avoir posé un territoire personnel afin d'envisager de le développer en phase projet.

À l'issue de la phase programme, le DNAP valide les acquis des deux années d'enseignement dans l'option. L'entrée en phase projet est validée par la présentation d'un projet écrit, et par le passage devant une commission constituée des enseignants de design graphique, d'un docteur et du directeur.

Évaluation

En fin de semestre, un jury de professeurs fait une évaluation de l'ensemble des travaux du semestre. Les crédits sont attribués par ce jury en tenant compte de l'avis des enseignants du semestre. Ils sont attribués globalement selon les rubriques des tableaux ci-après. Pour se présenter au DNAP l'étudiant doit obtenir 15 crédits au semestre 6. Le diplôme compte pour 15 crédits, qui s'ajoutent aux 30 crédits du semestre 5.

Coordination

Le coordonnateur de l'option design graphique est Romain-Paul Lefèvre.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	Stage	2
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	Recherches et expérimentations personnelles	6
		Total	30

semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations personnelles	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4	Diplôme	15
Total	30	Total	30

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

semestres 3 et 4

COLLÉGIALE

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre & enseignant(s)

semestre et option

3, 4, 5, 6

jour et heure

semaine paire
mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

3 & 4

jour et heure

hebdomadaire **semaine impaire**
mercredi 9h-12h mardi 9h-13h

objectifs

Du point de vue du créateur 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, qu'elle soit limitée (reproduction mécanique, distribution), ou illimitée (reproduction numérique, réseau). 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.

contenu

Imaginer et concevoir une production graphique pour un public élargi permettant d'amorcer une prise de conscience du travail du designer, l'envisager comme un lieu d'échanges et d'expériences, en se donnant toute la liberté et toute la rigueur nécessaire.

«GESTES, SIGNES, SYSTÈMES» (DESIGN GRAPHIQUE & DESSIN DE LETTRES I)

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

À travers la découverte des fondamentaux dans la pratique du design graphique et de la typographie, ce cours explore le signe écrit en tant qu'image, le texte comme organisation spatiale, fonctionnelle et esthétique. Il constitue une introduction aux questions de hiérarchisation de l'information, aux différentes échelles de perception optique et à la pratique du dessinateur des caractères typographiques à partir d'une base gestuelle.

contenu

Du signe unique aux systèmes combinatoires, du monogramme aux alphabets, expérimentations sur le dessin de lettres et l'image du texte: comment s'articulent le geste, la trace et le rendu vectoriel dans la pratique quotidienne du designer graphique. À partir d'une pratique d'atelier liée à des cours sur l'histoire de la typographie latine, ce travail sur le signe se dirigera progressivement vers des applications papier (affiche grand format & lettrage manuel) et écran (site internet & titrage typographique). 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 tenter de concevoir ses propres outils de dessin en relation directe avec l'analyse du contexte à partir d'objets du quotidien détournés (rouleaux, éponges, mousse, etc.). Les ouvrages *Le trait, une théorie de l'écriture* de Gerrit Noordzij, *La Typographie Moderne* de Robin Kinross et *Counterpunch* de Fred Smeijers sont ici spécifiquement étudiés et questionnés tout comme le travail pédagogique dans le domaine du signe et du rythme initié par Armin Hofmann à travers ses différents manuels ainsi que les expérimentations sur le lettrage proposées par André Gürtler au sein de l'école de Bâle. Ce cours propose en parallèle la découverte des manuscrits du fonds de la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine de Toulouse ainsi que la visite de la salle d'épigraphie du Musée des Augustins.

WEBDESIGN / HELLO WORLD!**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre et option

3 & 4

jour et heure

vendredi 8h30-12h30

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 nécessaires à une diffusion sur internet.

Acquérir et développer une méthodologie de travail cohérente ayant pour objectif l'autonomie de l'étudiant.

Découvrir la culture numérique liée à l'histoire d'Internet et les formes et structures qui en découlent.

Comprendre les usages en lien avec l'évolution de ce medium et engager une réflexion active centrée sur ces enjeux.

contenu

«Hello world» (en français « bonjour le monde ») sont les mots traditionnellement écrits par un programme informatique simple, dont le but est de faire la démonstration rapide d'un langage de programmation. Le cours s'articulera autour de l'apprentissage progressif des langages fondamentaux du web que sont le html (traitement du fond) et le css (traitement de la forme) et de leur mise en pratique pour véhiculer et transmettre un contenu cohérent. Il s'agira de comprendre les processus et étapes nécessaires à la création d'un site internet depuis l'acquisition d'un nom de domaine, hébergement, protocoles de transfert, diffusion, et d'en saisir la matérialité (visite

d'un data center sur Toulouse). A partir de l'observation et de l'analyse de différentes productions dédiées aux écrans (sites, web-documentaires, e-book), nous analyserons les pratiques actuelles dans le champ du web-design: formes et fonctions, charte graphique, code-source, langages utilisés. Les notions de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie qui sous-tendent toute production pour le web seront également interrogées et mises en pratique. La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine et l'acquisition progressive des langages dédiés au web permettront d'acquérir les outils indispensables à une première production. 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 à partir d'un corpus défini. Ils devront être articulés de façon cohérente dans l'espace de(s) l'écran(s), en faisant appel notamment à des systèmes de grilles. Nous aborderons dans un second temps la question de la multiplicité des écrans et de l'adaptabilité des contenus. Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures de textes, à l'écoute d'émissions de radio en lien avec la culture numérique. Lors du semestre 4, des phases du cours se croiseront et se compléteront avec celui d'Olivier Huz. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié, dans le souci d'une pratique humaniste de partage des savoirs.

PRATIQUES ÉDITORIALES NUMÉRIQUES**enseignant(s)**

O. Huz

semestre et option

3 & 4

jour et heure

lundi 13h-17h

objectifs

Acquérir les techniques et méthodologies de l'édition à l'écran, autonomie de production de contenus électroniques et gestion de données, langages Php, MySQL, Xml, Html et Css.

contenu

À travers une série d'exercices courts et structurés, nous essaierons tout d'abord de traverser les différents outils et langages du design éditorial à l'écran et leur articulation possible avec le monde de l'édition papier. Nous verrons comment utiliser Php et les bases de données afin d'organiser et afficher du texte, des images et naviguer à travers ceux-ci, les arranger. Aussi, une réflexion tout au long de l'année portera sur le livre numérisé; nous expérimenterons à l'aide des moyens propres à l'écran (hyperliens, profondeur, perte de la linéarité et stockage sous forme de base de données) et dans un contexte éditorial élargi ce que signifie aujourd'hui la numérisation des livres et le livre numérique. Ce cours utilise également les ressources amenées par le cours de Dany Petit-Armand avec qui nous croiserons nos recherches.

DESSIN(S): MÉTHODES ET IDIOTIE**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre et option

3 & 4

jour et heure**semaine paire**

lundi 14h-17h et jeudi 14h-17h

objectifs

Développer une pratique dessinée en lien avec le travail de design graphique / Passer par un maximum d'outils et de méthodologies de dessin ainsi que dans leur extension dans les techniques imprimées (gravure, sérigraphie, infographie...)

contenu

Questionner l'apprentissage – et le non-apprentissage – du dessin dans le champ de l'art et du design contemporain; tourner autour des anciennes notions de «méthodes» et de «traités» de dessin, notamment en puisant dans le Fonds Ancien de l'Ecole riche en documentation de ce type, et chercher à ré-interpréter graphiquement ces documents (voire même à étendre cette ré-interprétation dans des pratiques éditoriales ou un projet d'exposition).

Il s'agira de passer par un certain nombre d'«exercices» dont le prisme supposera quantité d'allers-retours: du dessin travaillé par le discours méthodique et technique (dessins d'observation, études, perspectives...) au dessin ne supposant au contraire aucune méthode, renvoyant au lâcher-prise, à l'idiotie, à l'écriture automatique, au geste et à l'expérimentation, à l'art brut.... Ce jeu de comparaisons et de ruptures devant permettre d'acquérir une autonomie et de développer un propos graphique personnel.

CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

3 & 4, 7 & 8

jour et heure

jeudi 9-11h

Présentations : jeudi 11h-12h

objectifs

Acquérir une culture spécifique au design graphique et mesurer les enjeux et problématiques de cette discipline aujourd'hui.

contenu

À travers des présentations monographiques, historiques ou thématiques, ce cours sera l'occasion de se forger une culture de la discipline du design graphique et plus généralement de son inscription au sein du design et de l'art. Ce sera aussi le lieu des questionnements qui habitent aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture, l'art et les choses de la vie. En complément des lectures des enseignants, des présentations seront aussi assurées par les étudiants, dans le but de tester des formes de conférences et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée. Dans ce cadre, chaque étudiant sera amené à assurer des présentations orales articulées et appuyées sur une projection argumentée et référencée historiquement sur une thématique imposée, simulation d'une situation de conférence et de prise de parole en public.

– Sébastien Dégeilh :

préhistoire du design graphique

À travers les figures historiques de metteurs en forme de l'information visuelle que peuvent être scribes, copistes, imprimeurs,

secrétaires ou enseignants, ce cours propose une approche historique du signe, de l'image et des techniques qui s'y rattachent. Ce regard sur des pratiques aussi bien savantes que populaires a pour but de remettre en perspective les pratiques actuelles du design graphique et de dégager des problématiques transversales ou récurrentes.

– **François Chastanet** : à partir de la thématique centrale de la métropole comme mode de vie dominant, nous explorerons les conséquences visuelles du passage du mode de production artisanal au monde industriel globalisé : l'émergence de la notion d'identité visuelle au 20e siècle ; questionnement de l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier ; architecture & typographie, la lettre dans le gigantisme urbain ; de la grille géométrique à l'expressivité, esthétique de la construction dans le modernisme ; design graphique & illustration, vers une séparation ? ; analyse des méthodes de travail et processus de projets de grandes figures du design graphique au 20e siècle, etc.

– Olivier Huz :

le graphisme dans le champ élargi

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme Rosalind Krauss, à l'endroit de la sculpture (in « La sculpture dans le champ élargi » publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le vingtième siècle, à travers ses bouleversements en terme de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi nous pourrions ré-évaluer la place du designer graphique, comment celui-ci, a pu être influencé et aussi influencer l'histoire récente des formes et des discours, si nous envisageons le livre, et plus généralement tout objet graphique, comme la réunion indissociable du fond et de la forme.

PHOTOGRAPHIE : ACQUIS FONDAMENTAUX

enseignant(s)

J.F. Laberine

semestre et option

3 & 4

jour et heure

mardi 14h-18h

objectifs

La photographie est envisagée en terme d'acquisitions des fondamentaux dans le champ du design graphique. La connaissance des outils photographiques et des bases théoriques et techniques de ce médium seront appréhender dans la perspective d'accéder à la maîtrise des outils nécessaires afin de servir la pratique plastique. Seront abordés la prise de vues en lumière artificielle dans l'espace du studio, le cadrage, la profondeur de champ, le contre-jour, la prise de vues en extérieur etc...

L'acquisition de ces connaissances permettra d'aborder une méthodologie de travail en fixant les étapes de vos recherches par des séries d'images, soutenue d'une pratique photographique multiple

contenu

La réalisation des prises de vues sous la forme documentaire de reportages, de chroniques (recueil de faits consignés par ordre chronologique), de collectes d'images, d'un protocole que vous aurez vous-même défini vous permettra d'investir les différents territoires de la photographie.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
 - le 30 octobre 2014
 - le 13 novembre 2014
 - le 11 décembre 2014
 - le 8 janvier 2015
 - le 19 mars 2015
 - le 2 avril 2015
 - le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

notes

semestres 3 et 4

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie D. Barreau sem. paire
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	
10h-11h		Lecture de la presse D. Barreau sem. paire
11h-12h		Design graphique R.-P. Lefèvre sem. imp.
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Pratiques éditoriales numériques O. Huz	Ateliers bibliothèque projets
15h-16h		
16h-17h	Dessin(s) L. Cathala sem. paire	Photographie J.F. Laberine
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma partie 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			
9h-10h	Design graphique R.-P. Lefèvre	Culture du design graphique F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh	Web design D. Petit-Armand
10h-11h		Culture du design graphique : présentations	
11h-12h			
12h-13h	Rencontre collégiale sem. paire		
13h-14h			Español F. Martí-Jufresa
14h-15h	Gestes, signes, systèmes F. Chastanet	Dessin(s) L. Cathala sem. paire	Ateliers projets
15h-16h			
16h-17h		Ateliers bibliothèque projets sem. imp.	
17h-18h			English Adam Scrivener
18h-19h			
19h-20h	Conférences sem. paire	Philosophie II Ana Scrivener	Ateliers projets

semestres 5 et 6

COLLÉGIALE

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre & enseignant(s)

semestre et option

3, 4, 5, 6

jour et heure

semaine paire

mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

MISE EN ESPACE

enseignant(s)

collégiale

semestre et option

5 & 6

jour et heure

1 mercredi / mois 9h-12h

objectifs

Acquisition, expérimentation et argumentation autour de la mise en espace, de l'accrochage et de tout dispositif nécessaire à la compréhension du travail de l'étudiant. Préparation au Dnap.

contenu

Expérimenter et éprouver différents arrangements formels afin de traduire son travail dans l'espace d'accrochage, et convoquer/créer les outils nécessaires à la monstration et à la compréhension de celui-ci. Durant ces présentations, des échanges collectifs viseront à déclencher un débat critique.

EXPOSITION MOBILE

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

5 & 6

jour et heure

hebdomadaire

mardi 14h-18h

semaine paire

mardi 9h-13h

objectifs

Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et d'une intégration cohérente de projet de l'espace architectural jusqu'au papier et à l'écran.

- ✕ Comprendre les enjeux et les conditions actuelles de la production visuelle et des questions d'existence dans l'espace urbain.
- ✕ Développer une méthode de travail dans le design graphique, de la programmation à la conception et découverte des questions de lisibilité et de perception visuelle.
- ✕ Mise en pratique des méthodes de travail et des processus de création graphique.
- ✕ Traduction graphique des idées : adéquation entre intentions, moyens formels, techniques et médiatisations.

contenu

Cet atelier se propose d'explorer différentes facettes du champ du design graphique, à travers un projet au service d'un contenu thématique à développer dans le cadre d'une exposition itinérante ou « clé en main » dont on concevra tout d'abord précisément le cahier des charges. On insistera ici particulièrement sur la dimension programmatique du travail du designer, vers la définition d'un parti pris d'exposition clair avant toute mise en forme, lié à des expérimentations et exercices graphiques préalables. L'étudiant devra définir un lieu d'intervention possible de cette exposition dans Toulouse, dans le centre ou la périphérie de l'agglomération, et concevoir l'ensemble de l'exposition et sa communication.

WEBDESIGN / LANGAGES, FORMES, ÉCRANS

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

5 & 6

jour et heure

vendredi 13h30-17h30

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 dédiées aux écrans, en termes de contenus mais aussi de langages, codes utilisés, 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 l'écran tant au niveau du fond que de la forme. Seront convoquées les notions de grilles, en termes d'organisation du contenu, de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie. Nous approfondirons les langages dédiés aux pages web, les questions d'adaptabilité aux écrans (responsive web design), de mise en ligne et de diffusion. Nous nous pencherons notamment sur la notion de «mobile first», création d'un site web en priorité pour le

mobile, qui induit un questionnement sur les pratiques actuelles dans le champ du web-design. Lors du semestre 6, ce cours croisera celui de Romain-Paul Lefèvre, «Exposition Mobile», pour lequel des séances de travail en commun seront programmées. Dans la perspective d'une autonomie de travail, nous apprendrons à apprendre : savoir rechercher sur le réseau des ressources très spécifiques. Nous réfléchirons sur les enjeux, tant économiques que culturels, liés à ce support de diffusion. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié, dans le souci d'une pratique humaniste de partage des savoirs.

Références

dans la collection «a book apart», éditions Eyrolles :

- html5

-css3

-responsive web design

- Catherine de Smet, *Pour une critique du design graphique*, éditions B42, 2012

- John Maeda, *De la simplicité*, éditions Payot

- Fred Turner, *Aux sources de l'utopie numérique*, éditions CetF, 2012

«TYPOICTO, SURFACE & VOLUME» (DESIGN GRAPHIQUE & DESSIN DE LETTRES II)

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

5 & 6

jour et heure

jeudi 14h-18h

objectifs

L'atelier explorera la logique typographique de la lettre au pictogramme, de l'espace imprimé bidimensionnel aux logiques de l'espace et du volume. Prolongement des expérimentations typographiques de l'année 2, il s'agira d'approfondir les problématiques de signalétique, de lecture et de compréhension de l'espace tridimensionnel. Seront abordées ici les logiques fondamentales des représentations architecturales de l'espace et de la cartographie, la question de l'échelle, le travail de relevé et de maquette tridimensionnelle, la maîtrise des différents standards de formats d'affiches dans l'espace public. Ces notions méthodologiques seront par la suite appliquées aux questions d'accrochage dans la préparation au DNAP.

contenu

Exploration de la relation lettre & pictogramme au sein d'un même projet typographique, expérimenter la confrontation entre la représentation du langage écrit et un univers dessiné figuratif, vers la recherche d'une cohérence combinatoire. En se basant sur l'identification des différents supports de communication observables dans le contexte urbain de Toulouse Métropole, nous développerons dans un premier temps un travail signalétique commun de pictogrammes territoriaux évoquant l'histoire des

différents quartiers de Toulouse, signes plus spécifiquement optimisés pour les panneaux d'expression libre de la ville. L'atelier s'appuiera sur différents précédents historiques du 20e siècle à documenter par les étudiants autour de la naissance de la notion anglo-saxonne d'«environmental graphics» et sur la possibilité d'envisager le signe écrit en tant que volume dans l'espace public. Nous initierons la relation à l'architecture via l'étude du travail d'El Lissitzky sur les tours informatives et les bâtiments-signes constructivistes ainsi que ses recherches axonométriques de représentation spatiale. L'analyse des logiques développées au sein du système Isotype conçu par Otto & Marie Neurath en collaboration avec le designer graphique Gernd Arntz seront aussi au cœur du projet : au delà de la question du pictogramme et de l'idéal d'un langage universel, il s'agira d'aborder dans un second temps les fondamentaux du champ de l'«information design» c'est-à-dire la représentation didactique visuelle de données complexes au service de tous à travers la comparaison quantitative de phénomènes sociétaux choisis par l'étudiant.

DESSINER / EDITER

enseignant(s)

L. Cathala

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine paire

lundi 8h30-12h30

objectifs

Développer une pratique dessinée en lien avec le travail de design graphique / Travailler à «l'édition» de ses propres dessins (reproductions, reprographies, micro-éditions, accrochage), et acquérir une autonomie dans sa pratique graphique en vue du DNAP.

contenu

Le cours sera organisé en deux phases. La première phase portera sur l'exploration du motif, de l'ornement, de sa création dessinée et de sa production et reproduction dans des supports éditoriaux (affiches, papiers-peints, web, édition...). Il s'agira de développer la relation page / mur en supposant des allers et retours dans les deux sens, en travaillant sur des notions de fond, de textures, de composition, de géométrie, de couleur. Des recherches iconographiques, la construction de volumes, et la collecte (dessinée, photographique, écrite, filmée) seront la base d'un travail personnel. La seconde phase de travail portera plus précisément sur l'exploration du texte comme motif ou ornement, qu'il s'agisse de la lettres ou du mot, ou de blocs et corps de textes, de leurs relations et mise en page avec d'autres dessins et images, etc.

ÉDITION VISUELLE

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre et option

5 & 6

jour et heure

mercredi 14-18h

objectifs

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale.

contenu

Sur la base de cette notion d'édition visuelle, développée par Fernand Baudin comme extension de la notion d'écriture à la mise en forme de l'information, il s'agira d'aborder différents supports imprimés dans une approche éditoriale. Par la sélection, la conception, l'agencement et la mise en forme d'éléments textuels et iconographiques, les étudiants seront amenés à se construire un bagage technique, une méthodologie personnelle et à prendre conscience des enjeux de création, d'ergonomie et de sens dont le designer graphique est garant.

ÉCRITURE(S), NARRATION(S),
LECTURE(S) DE L'IMAGE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

5 & 6

jour et heure

jeudi 9h-12h

objectifs

Développer le champ de la culture générale. Acquérir des notions de sémiologie. Mettre en œuvre des projets d'écriture en liaison avec la pratique plastique. Préparer au DNAP

contenu

Écrire est envisagé dans ce cours de théorie et de méthodologie, comme une expérience de la langue et de la pensée. L'étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de sémiologie y sont essentielles et associées à la pratique plastique. Ce cours comprendra une introduction à certaines œuvres et à leurs auteurs, et seront replacés dans leur contexte historique, social et artistique. Il s'agira aussi de forger un aller-retour constant entre l'expression plastique et la réflexion quelques soient les supports. Les questions de contenu, de style et de forme étant essentielles, mais pas seulement limitées à l'écriture liée au langage, elles seront aussi appliquées à l'écriture du dessin, du son, de l'image fixe ou animée dans le contexte de leur diffusion papier ou écran pour des lectures discursives ou non-linéaire. Un projet d'écriture lié à la pratique du design graphique sera mis en place avec les professeurs de ce champ. Le thème sera choisi en rapport avec une œuvre musicale ou théâtrale, abordée dans le cours *Analyse d'œuvres*. Le sem. 6 sera consacré à la mise en place d'un projet personnel dont un écrit sera la traduction théorique.

PRATIQUE DE L'ÉCRITURE

PRÉPARATION AU DNAP

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

5 & 6

jour et heure

semaine impaire

mercredi 18h-20h

objectifs

Pratique de l'écriture pour découvrir et développer un territoire de recherche personnel.

contenu

Ce cours est le lieu de la mise en œuvre d'une pratique de l'écriture en relation avec les diverses productions plastiques de chaque étudiant. L'écriture devra jouer un rôle de motivation, être un moyen d'analyse ou sera un simple outil. Par ailleurs, une part de ce cours est consacrée à la pratique de l'écriture comme compte rendu, rédaction d'articles ou de mémoires. Elle sera alors au service d'une pensée sur des œuvres, sur des médiums, sur le travail en cours. Le travail du semestre 6 a aussi pour finalité la rédaction d'un écrit pour entrer en phase projet. Un temps sera dégagé pour la préparation à l'oral du DNAP s'appuyant sur la capacité de synthèse de la pensée, l'ouverture culturelle à partir des sujets choisis par l'étudiant et une réflexion sur les médium qu'il utilisera.

PHOTOGRAPHIE : ACQUIS FONDAMENTAUX

enseignant(s)

J.F. Laberine

semestre et option

5 & 6

jour et heure

mercredi 9h-12h

objectifs

Ce cours permet d'approfondir et de mettre en oeuvre des processus de création liés à la pratique du médium.

Une réflexion autour de votre projet personnel sera abordée en portant une attention particulière aux questions de sens et de méthodologie. Seront abordées des questions de concordances entre intentions et mise en oeuvre de l'outil photographique, liées à des questions de point de vue, de mise en lumière, de profondeur de champ.

contenu

A partir d'une réflexion pertinente autour de votre projet, un travail de prise de vues sera développé dans l'intention de rendre cohérent le sens de votre production photographique.

Une attention particulière sera portée sur l'organisation des images patiemment sélectionnées, de leur mise en regard, de la lisibilité et de la compréhension du ou des messages à transmettre.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h

- le 30 octobre 2014
- le 13 novembre 2014
- le 11 décembre 2014
- le 8 janvier 2015
- le 19 mars 2015
- le 2 avril 2015
- le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en oeuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

semestres 5 et 6

— design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Dessiner / éditer L. Cathala sem. paire	Ateliers projets			English Adam Scrivener
11h-12h		Exposition mobile R.P. Lefèvre sem. paire	Ateliers Biblio- thèque projets	Écriture(s), narration(s), lecture(s) de l'image P. Fauré	Philosophie III Ana Scrivener
12h-13h		Méthodologie D. Barreau sem. imp.			
13h-14h			Rencontre collégiale sem. paire		
14h-15h	Ateliers Bibliothèque projets			Español F. Martí-Jufresa	
15h-16h					
16h-17h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Exposition mobile R.P. Lefèvre	édition visuelle S. Dégeilh	Typopicto, surface & volume F. Chastanet	Web design D. Petit-Armand
17h-18h	Ateliers Bibliothèque projets				
18h-19h		Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré	Pratique de l'écriture préparation au DNAP P. Fauré sem. imp	Ateliers projets	
19h-20h			Confé- rences sem. paire		

semestres 3 à 6 — option design

170	semestres 3 & 4
186	emploi du temps
188	planning annuel
190	semestres 5 & 6
206	emploi du temps
208	planning annuel

«Faire du design, ce n'est pas donner forme à un produit plus ou moins stupide pour une industrie plus ou moins luxueuse. Pour moi, le design est une façon de débattre de la vie» (Ettore Sottsass).

L'enseignement du design ne se limite pas à la seule reproduction des modèles existants, mais vise bien à entreprendre une réflexion sur le quotidien, les espaces et les objets qui organisent le cadre de vie. Si le design est une discipline qui a pour méthodologie de partir de l'individu pour extrapoler à l'habitation, à la ville, discipline du quotidien qui inclut et dépasse la production industrielle des standards et des biens de consommation pour redéfinir à partir de l'espace privé les conditions d'existence de la société, alors nous sommes bien au cœur des préoccupations qui nourrissent la pédagogie et les objectifs des enseignements du design à l'isdaT.

Les évolutions des formes urbaines, l'émergence de pratiques individuelles ou collectives transforment le quotidien et influencent les modes de vie. L'observation sensible de ces phénomènes ouvre au designer autant de territoires à explorer, à traduire, à en imaginer les formes et les objets condensateurs des comportements. C'est de ce design dont nous parlons. C'est ce territoire-là que le designer doit investir s'il veut que sa fonction sociale, sa contribution à la construction des «formes» à venir soit une réalité.

Finalité

L'enseignement a pour finalité d'aider à l'acquisition des fondamentaux et des connaissances requises en design en vue du DNAP. Les évaluations en vérifient la progression. Lors du DNAP, l'étudiant doit :

- ✗ connaître les méthodes et les étapes d'approche des projets relatifs aux champs du design,
- ✗ avoir acquis les fondamentaux du design de manière à développer une autonomie de création,
- ✗ pouvoir témoigner de ses capacités intellectuelles et pratiques dans l'ensemble des médiums et avoir fait des expérimentations plastiques variées,
- ✗ avoir réalisé des travaux aux qualités avérées,
- ✗ être capable d'avoir une lecture critique et théorique de sa production et des champs auxquels il les rattache,
- ✗ avoir ébauché une recherche personnelle de manière suffisante à pouvoir poursuivre son cursus en design,
- ✗ pouvoir témoigner d'un champ d'expression et de réflexion qui lui est propre,
- ✗ être ouvert à un champ de recherche dont la dimension artistique est affirmée et dont les formes et les techniques sont innovantes et ancrées dans la dynamique de la réalité professionnelle.

Phase programme

Le programme des études de la phase programme comprend et s'organise autour de :

- ✗ 6 saisons
- ✗ Les cours théoriques
- ✗ Les mises en espace/rencontres avec des personnalités extérieures invitées
- ✗ Les workshops
- ✗ Les semaines partagées
- ✗ Les conférences
- ✗ Les stages

Partage, stages et expériences professionnelles

Des projets communs sont organisés entre les différentes années de l'option design, ainsi que des projets ouverts vers l'extérieur de l'Ecole (concours, mise en situation réelle, stage). Ils sont destinés à se familiariser avec les modalités d'une recherche en groupe et d'un travail en commun dans des conditions approchant celles des réalités du monde professionnel.

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence sont prises en compte lors de l'évaluation.

Critères d'évaluation

- ✗ présentation des travaux (formelle et critique),
- ✗ origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production),
- ✗ inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances),
- ✗ qualité des réalisations.

Coordination

Le coordonnateur est Michel Gary.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	Stage	2
Bilan	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Total	30	Bilan	4
		Total	30

semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations personnelles	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4	Diplôme	15
Total	30	Total	30

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

notes

semestres 3 et 4

saison 1 *Back To The Future*

BACK TO THE FUTURE

enseignant(s) référant de la saison 1

S. Lorenzi

semestre et option

3

jour et heure

semaine paire

mardi 9h-19h, selon calendrier

objectifs

L'objectif de cet atelier est de mettre en oeuvre la création d'un objet ou d'un espace en s'appuyant sur une série d'expérimentations au sein des ateliers techniques mis à disposition dans l'Ecole. A travers un apprentissage suivi des outils de réalisation et de communication, il s'agit d'aborder la plasticité des formes et leur contenu par la constitution d'une méthode de travail propre à chacun. Il sera également demandé à l'étudiant d'amorcer une réflexion sur les modes et processus de fabrication puisés dans le champ du Design : dégager les démarches des créateurs, distinguer les usages, les fonctions, s'approprier la terminologie, pour mieux les comprendre et se les approprier.

contenu

Décrypter les formes archétypales des objets, des espaces, celles qui perdurent à travers les âges, les usages, les tendances, il vous faudra les définir pour mieux les questionner à partir d'enjeux actuels. Un regard sur le passé donc, pour comprendre l'histoire de la création des formes et leur relation aux comportements et traditions. En trouvant ces « modèles primitifs », vous devrez vous appuyer sur ce continuum historique, afin de construire votre archétype contemporain.

À partir d'un choix d'objet(s) ou d'un type d'espace, l'étudiant, en suivant son intuition, choisira une piste à développer, à expérimenter, pour aboutir selon sa propre méthode à une proposition questionnant des enjeux de formes/ d'échelle/ d'ergonomie/ de contextes... Au terme du sujet, une présentation des travaux sera réalisée et devra s'accompagner d'une réflexion critique et argumentée sur les choix engagés pour mener à terme ce projet.

VOLUME / LES IMAGINAIRES FORMELS

enseignant(s)

M. Gary

semestre et option

3

jour et heure

semaine impaire

mardi 9h-13h et 14h-19h, selon calendrier

objectifs

Entreprendre des expérimentations dans les ateliers de volume. Développer des imaginaires formels, aborder la question de la forme par la question de la mise en forme. Enregistrer divers degrés d'expérimentation par des notes, des textes rédigés, des croquis ; de la maquette d'étude jusqu'à la réalisation de son projet.

contenu

« Nous sommes dans la situation des rescapés d'un avion qui se serait écrasé au milieu de l'Amazonie, contraint à exploiter à la fois les résidus technologiques du bord et les matériaux de la forêt... » extrait de la préface de Pierre Restani « Animaux domestiques » – Andréa Branzi. Philippe SERS Editeur/VILO 1988. (à lire)

« Animaux domestiques » est le titre attribué à une collection d'objets pour la maison. Le caractère primitif de cette collection se caractérise par une utilisation « contradictoire » de technologies du monde industriel et de matériaux bruts — bois de bouleau, de noisetier, de hêtre sous forme de branches coupées ou de troncs sectionnés. De cet agencement en découlent des objets étrangement hybrides... Avec cette collection, Andréa Branzi se propose de redonner une présence et une densité affective particulière à l'espace intime du quotidien et illustre la réflexion selon laquelle le Nouveau Design serait comme « un point à partir duquel reconstituer un lien réel entre l'homme et le système de ses objets, [...] un point d'où il est possible de repartir à zéro vers les grands thèmes de la ville et de l'habiter ». Dans un premier temps, à partir des documents à notre disposition, nous explorerons des travaux de designers, en veillant à observer leur composition, leur assemblage, leur relation à l'espace domestique, leur portée symbolique, poétique, politique... Dans un deuxième temps, en atelier, vous inventerez un langage qui vous est propre à travers une pensée qui, par la pratique des outils et des matériaux, par agissements successifs, se condensera en une forme qui fait sens.

MATIÈRES & MATÉRIAUX

enseignant(s)

L. Bataille

semestre et option

3

jour et heure

mercredi 9h-18h, selon calendrier

objectifs

Matières & matériaux comme outil de connaissance au service du projet, en connexion directe avec la matériauthèque de l'Ecole.

contenu

Il s'agit de montrer à travers des projets diversifiés, comment les matériaux peuvent intervenir dans un projet (technique, innovation, langage, tenue dans le temps, sens/surface) et comment le choix des matériaux est déterminant dans le processus de conception. Comment aussi, en investissant un mode de transformation d'un matériau, peut-on faire émerger un projet ? Il s'agit également de présenter la matériauthèque de l'Ecole, lieu de présentation d'échantillons de matériaux, de catalogues et prochainement de vidéos, et de faire découvrir des matériaux innovants grâce à l'utilisation de la base de données materio.com.

2D/3D I

enseignant(s)

J.-M. Evezard

semestre et option

3

jour et heure

jeudi de 14h-18h par demi-groupe
et vendredi de 9h-12h, selon calendrier

objectifs

Introduction aux modes de communication et aux langages propres au design. A partir d'une restrospective des moyens de représentations utilisés dans la conception de l'ère industrielle à nos jours il s'agira d'entamer une démarche créative personnelle en s'appropriant les outils nécessaires à la conception et à la communication d'un projet.

contenu

Cours sur l'historique des moyens de représentation au travers d'exemples classiques du design et de l'architecture depuis l'ère industrielle. Découverte et apprentissage des outils par les exercices, début d'une progression en commençant par les bases de la perspective, du dessin et du croquis afin d'aiguiser sa vision dans l'espace. Fort de cette progression nous verrons comment aborder les ateliers techniques à l'aide du dessin. Constituer une culture visuelle personnelle qui devra être analysée et dans laquelle l'étudiant devra puiser pour fonder une écriture personnelle.

WEBDESIGN/D'OÙ VIENT INTERNET ?

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

3

jour et heure

jeudi 14h-18h par demi-groupes,
selon calendrier

objectifs

En s'appuyant sur l'histoire d'Internet, et en revisitant son origine, comprendre les éléments de base (langages, réseaux, protocoles) qui ont fondé sa création et son évolution.

contenu

Cette première session consistera en une approche de l'histoire du web. D'où viennent les langages de programmation, comment ont-ils pris forme et comment sont-ils arrivés jusqu'à nous ? Quelle est aujourd'hui la nécessité de se les approprier pour de jeunes designers ? La question de l'open source est fondamentale dans le cadre de cet apprentissage. Quelle est la méthodologie nécessaire à mettre en oeuvre pour construire un site web : langages, outils, ressources, cahier des charges... ?
Références :
Stewart Brand, *Whole Earth Catalog, access to tools*, auto-édition, 1968
Fred Turner, *Aux sources de l'utopie numérique*, éditions CetF, 2012

DESSIN CODÉ I

enseignant(s)

J. Lahouze

semestre et option

3

jour et heure

vendredi 14h-16h, selon calendrier

objectifs

Acquérir les bases des langages de représentation spécifiques au design et les expérimenter. Participer à la conception d'objets ou d'espaces.

contenu

« Il ne faut pas attendre d'être assuré de la pertinence d'un objet ou d'un espace pour le représenter, au contraire c'est la représentation qui permet d'en juger les potentialités et les faiblesses » Jean Pierre Durand *La représentation du projet*, Ed. de la Villette. Décrypter les formes archétypales des objets et des espaces, les sélectionner, demande un apprentissage du regard et l'utilisation de différents langages de communication. Il s'agira de découvrir et discerner les différents modes de représentation, et d'en découvrir les possibles. Le dessin est le fruit du regard, de l'analyse des formes, d'échelles, de contextes et de leurs interprétations. Il peut présenter différentes formes selon les cultures et l'histoire, aspects dans l'Égypte ancienne en orient, symboliques, illusionnistes, jusqu'à la perspective de Brunelleschi et Alberti, puis les axonométries de De Stijl et du Bauhaus. Initier une pratique du dessin perspectif d'observation. Aborder le dessin analytique et explicatif (éclaté), montrant l'évolution et la transformation de l'objet ou de l'espace.

saison 2 *Connecter des objets*

L'INTERNET DES OBJETS

enseignant(s) référant de la saison 2

L. Bataille

semestre et option

3

jour et heure

mercredi de 9h-18h, selon calendrier

objectifs

Appréhender à travers le projet de design d'objet les diverses méthodologies du champ du design. Mettre en œuvre, en forme, en maquette, en application les concepts abordés.

contenu

Une première phase d'analyse permet d'aborder le projet de design. A travers un regard croisé porté sur des approches diversifiées du design d'objet, l'étudiant met en place une réflexion autour de la pratique des objets tout en questionnant l'aspect formel et les transformations contemporaines des modes de vie. L'Internet des objets, le web 3.0, repose sur l'idée que les objets peuvent être connectés à Internet, et peuvent émettre et recevoir de l'information et donc recevoir des commandes et agir. Objets connectés, objets communicants, objets intelligents, l'Internet des objets propose ainsi de créer une continuité entre le monde réel et le monde numérique : il donne une existence aux objets physiques dans le monde numérique. Aujourd'hui, l'Internet des objets désigne une informatique qui se fond dans notre quotidien pour nous simplifier la vie et nous faire gagner du temps. Au-delà des aspects technologiques, éthiques et matériels, et des enjeux économiques qui seront simplement abordés, les étudiants par groupes de 2 ou 3 devront imaginer, définir et argumenter leur propre mise en connexion d'objets, les interactions, scénarios et questionnement qui en résultent, les nouveaux usages qui sont créés et en quoi cette connexion fait sens. Les projets (non fonctionnels) seront formalisés et présentés sous différents mediums: maquette, dessin, image, vidéo. Le rendu permettra de mettre en évidence les différentes phases de conception, les pistes explorées et les choix opérés.

CONNECTER DES OBJETS

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre et option

3

jour et heure

semaine paire
mardi 9h-19h, selon calendrier

objectifs

Acquisition d'une méthodologie propre au design d'objet. Maîtrise des outils de réalisation et de communication. Établir des scénarios et des protocoles de travail.

contenu

À l'ère de la sur-connexion, l'objet lui-même semble être obligé de se plier aux nouveaux modes d'interactivité que suppose le développement technologique. Dès lors et à défaut de se réinventer, l'objet s'hybride et entre dans une ère où les usages mêmes se juxtaposent. Et s'il veut espérer traverser les générations futures, l'adaptabilité est bien devenue la qualité première de l'objet contemporain. En construisant un scénario précis et en vous plongeant dans l'étude critique de « l'internet des objets », vous développerez, par groupe, un projet de création d'un objet. Vous devrez ainsi réfléchir aux enjeux de cette nouvelle génération d'« objets connectés » et leur relation parfois conflictuelles aux comportements humains.

VOLUME / + SI AFFINITÉS

enseignant(s)

M. Gary

semestre et option

3

jour et heure

semaine impaire
mardi 9h-13h et 14h-19h, selon calendrier

objectifs

Expérimenter un système de production en réseau et des modalités de partage ouvertes et participatives. Inventer des modes de collaboration. Apprendre à travailler ensemble.

contenu

Connecter, lier, relier, assembler, modifier, construire, déconstruire, reconstruire... L'internet, les systèmes en réseau ont transformé les modalités de conception des objets et des espaces pour aujourd'hui par le biais de l'électronique et de l'open source s'étendre au monde physique de la production, de la fabrication et l'assemblage des objets. Visant à interroger et à modifier le cycle de vie des produits de consommation et à libérer l'utilisateur vis à vis de leur usage ; le design libre ou open design permet de partager, créer, modifier, et donner la possibilité de réaliser des projets grâce à des machines de production numérique. Pour ce cours il s'agira de mener l'expérience d'une production en réseau ; du dessin à la réalisation en volume.

CONNECTER DES OBJETS

enseignant(s)

J. Almudever

semestre et option

3

jour et heure

jeudi 9h-13h, selon calendrier

objectifs

– Appréhender les conséquences et le développement des techniques de connexion ; où les objets censés être intelligents, modifient, perturbent, améliorent notre rapport à l'espace, au temps, à l'Histoire.
L'immatérialité de ces connexions impacte notre environnement et nos relations. Il s'agira d'expérimenter leurs potentiels d'expressivité plastique, spatiale et d'usage.

contenu

Après une approche historique du rapport arts, espaces et techniques par l'analyse d'objets ou d'espaces qui ont été transformés par les nouvelles technologies, il s'agira de construire des scénarii qui permettront d'envisager de nouvelles pratiques spatiales du geste quotidien à la forme urbaine. Les maquettes, images, dessins et vidéos seront l'appui indispensables à cette réflexion.

2D/3D II

enseignant(s)

J.-M. Evezard

semestre et option

3

jour et heure

jeudi 14h-18h par demi-groupes
et vendredi 9h-12h, selon calendrier

objectifs

Poursuivre la progression de la découverte et de l'enseignement des outils de conception et de communication du design. Ajouter des cordes à son arc. S'ancrer dans la réalité de la fabrication à partir de dessin et de conception assistée par ordinateur (DAO, CAO). Comprendre les enjeux de l'infographie dans une démarche créative.

contenu

Tout en continuant la pratique et le réinvestissement du dessin dans les projets, il sera introduit de manière progressive divers outils infographiques, en particulier des outils 2D (photoshop, illustrator). Le sujet proposé, «connecter des objets», sera l'occasion de questionner les nouveaux modes de production et de conception en créant pour l'occasion une passerelle avec l'atelier Machina avec lequel nous découvrirons les outils électroniques (Arduino), de programmations (Max msp) et de l'open source. Il sera entamé une réflexion autour de l'utilisation et de la place de l'infographie dans le design et dans notre environnement par l'analyse d'images proposées (images d'architectures, de promotion, extraits de films) par l'enseignant et collectées par les étudiants.

WEBDESIGN
/ACQUISITION DES LANGAGES
FONDAMENTAUX DU WEB(1)

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

3

jour et heure

jeudi 14h-18h par demi-groupes,
selon calendrier

objectifs

Acquérir progressivement les bases nécessaires à la publication de son travail sur le web. Investir et s'approprier la méthodologie de travail liée au champ de ce médium. Apprentissage des langages dédiés au web (html, css). Développer ses connaissances en culture numérique.

contenu

En cohérence avec la thématique de la saison 2 proposée dans l'option, il s'agira de constituer un archivage d'éléments liés à cette problématique, en termes de ressources, d'inspirations, de références. L'enjeu sera d'organiser ce contenu de façon cohérente et explicite afin de le communiquer en ligne dans un second temps. Cette proposition de contenu fera l'objet d'au moins un texte explicatif sur votre expérimentation, et contiendra également des photographies, dessins, croquis par lesquels vous pourrez faire comprendre et communiquer vos hypothèses de travail. Vous utiliserez ce support de diffusion lors des évaluations pour présenter vos références.

DESSIN CODÉ II

enseignant(s)

J. Lahouze

semestre et option

3

jour et heure

vendredi 14h-16h, selon calendrier

objectifs

Acquérir et mettre en pratique une diversité des langages permettant la conception et la communication d'un projet de design d'objet. L'enseignement du dessin codé doit se dérouler en préliminaire, car il constitue un apprentissage fondamental de la lecture et de l'écriture indispensable à la compréhension des représentations conventionnelles utilisées en design.

contenu

Le dessin codé permet de donner à voir une réalité absente, montrer ce qui est caché. De plus, son intérêt sera, de préciser non seulement l'échelle, mais aussi la mesure. Sa codification, ses conventions en font un langage de communication universel. A partir d'un objet simple, se déroulera une initiation à la « vision dans l'espace », et un apprentissage du dessin codé mettant en application :
Le principe de la projection orthogonale
Les codes et normes
Le dessin des vues en plan, en élévation, coupes
La cotation

saison 3 *Voisin/Voisine*

VOISIN/VOISINE

enseignant(s) référant de la saison 3

J. Almudever

semestre et option

4

jour et heure

jeudi 9h-13h, selon calendrier

objectifs

- Engager une réflexion sur l'habité, l'habitation ; sa conception et ses incidences sur l'environnement humain et physique.
- Introduction au rapport à l'autre dans ce que l'on entend par voisinage, sa négociation et ses formes.

contenu

Les notions seront abordées à travers l'hypothèse de travail d'une tour urbaine, s'inscrivant dans un contexte particulier favorisant l'émergence et le constat des objectifs supposés. A travers un modèle de base, le plateau, qui sera superposé à d'autres, seront posés les principes et questions qui traversent la conception contemporaine dans la relation à l'autre, autant dans la notion de voisinage, que de négociation spatiale des espaces habitables et/ou habités.

VOLUME / FORME D'ORGANISATION SPATIALE

enseignant(s)

M. Gary

semestre et option

4

jour et heure

semaine impaire
mardi 9h-13h et 14h-19h, selon calendrier

objectifs

Expérimenter les formes d'organisation spatiale de l'habité. Développer un travail plastique en volume à travers une réflexion sur l'habité, l'habitation, et ses incidences sur l'environnement humain et physique. Aborder le projet de manière trans-disciplinaire.

contenu

Concevoir de l'habitabilité suppose d'expérimenter les mécanismes morphologiques et structurels pour comprendre que la réalisation des objets, comme des espaces, leur planification, nécessite de questionner non pas les seules données techniques appliquées à leur conception, mais également d'expérimenter comment la dimension humaine et physique se meut entre intériorisation et extériorisation. En 1996, trente ans après le début de la mise en place des aspects les plus déterminants de la No-Stop City, Andréa Branzi projette Agronica. Agronica est un modèle de «métropole symbiotique» avec une urbanisation «faible». Objet, structure spatiale et planification de l'environnement, son organisation morphologique et structurelle est conçue comme un modèle de développement de type cellulaire... Tout en se transformant, le village reste un village, et la ville une ville... C'est à travers l'étude et l'analyse de ce projet que nous travaillerons sur l'hypothèse d'un «village urbain» à la verticale. Dans une première phase, des analyses à partir de documents, d'observations devront nous permettre le montage de scénarii et exprimer des positionnements personnels. Dans une seconde phase, les hypothèses émises seront vérifiées par des expérimentations et des propositions en volume. Lecture de «Andréa Branzi» – François BURKHARDT, Christina MOROZZI. Ed. Dis Voir

UNE TOUR

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre et option

4

jour et heure

semaine paire

mardi 9h-19h, selon calendrier

objectifs

Travailler sur un projet qui convoque l'in situ et la collectivité. Chaque étudiant devra composer avec des données similaires et répondre à un cahier des charges précis : se positionner dans l'espace, se positionner face à l'autre.

contenu

Le thème de départ est «la tour»: tour urbaine ? Gratte-ciel ? HLM ?... Les villes génèrent leur propre tour, leur propres symboles, certaines deviennent des emblèmes, d'autres des choses inhabitables, réminiscence d'une époque révolue, vieux rêve d'utopie inadapté aux conditions de vies. À définir et à interroger, puis à s'approprier dans un contexte actuel, vous construirez à l'échelle de maquette votre tour. Elle devra faire état d'un questionnaire critique envers l'environnement voisin et les contextes géo-politiques dans lesquels elle supposerait s'inscrire.

PRATIQUES NUMÉRIQUES ET
MANUELLES & CONCEPTION 3D,
MAQUETTE ET PROTOTYPAGE

enseignant(s)

L. Bataille

semestre et option

4

jour et heure

mercredi 9h-18h, selon calendrier

objectifs

Compréhension des objectifs de la modélisation 3D. Apprentissage de la modélisation 3D avec Rhinoceros 3D, prise en main du logiciel, approche de la maquette et maîtrise technique de l'outil.

contenu

Mise en place d'une méthode de conception, notions de représentation des volumes et des espaces. Comment la modélisation 3D est un outil au service du projet dans sa phase d'élaboration et comment elle permet de réinvestir les prémaquettes pour soutenir et approfondir le travail du designer. Mise en place de liens avec le prototypage et la fabrication numérique (découpe CNC, jet d'eau et laser, impression 3D). Objets d'échelles et de matériaux variés et aux statuts multiples, outils de conception, de décision ou de communication, la maquette doit inscrire le projet qu'elle présente dans un imaginaire. Le travail dans l'atelier maquette de l'Ecole sur des exercices précis et sur la tour urbaine permettra d'analyser et de comprendre l'adéquation de la maquette et du projet.

2D/3D III

enseignant(s)

J.-M. Evezard

semestre et option

4

jour et heure

jeudi 14h-18h par demi-groupes
et vendredi 9h-12h, selon calendrier

objectifs

Achever la première partie de la progression de la découverte et de l'enseignement des outils de conception et de communication du design. Il sera mis à profit le travail sur l'espace habitable et le volume d'une tour pour aborder la 3D et l'image de synthèse. Saisir toute l'utilité et l'importance de ces outils dans un projet de design. Savoir reconnaître quand leur utilisation est justifiée.

contenu

En partant de l'histoire de l'infographie et de l'image de synthèse illustrée par de nombreux exemples en images(en particulier en architecture : MRDV, Frank Gehry, Jean Nouvel,...) mais aussi de films, il sera montré l'importance et la place que celles ci ont prise dans notre quotidien, comment elles ont changé notre façon de concevoir et de percevoir notre monde. Le dessin et la 2D seront progressivement complétés par l'utilisation de la 3D avec des logiciels (3D Studio Max ou Sketchup). Le travail sur l'empilement de niveaux et la réflexion sur le volume de l'espace habitable et de la tour qui les contient permettront d'aborder la place de la 3D et de l'image de synthèse dans le déroulement du projet. Par des expérimentations nous apprendrons à utiliser le bon outil au bon moment de la conception à la communication.

WEBDESIGN / HABITER LE WEB:
VOISIN-VOISINE DE DATA-CENTER
ACQUISITION DES LANGAGES FONDAMENTAUX DU WEB (2)

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

4

jour et heure

jeudi 14h-18h par demi-groupes,
selon calendrier

objectifs

Approfondissement dans l'acquisition des outils et savoir-faire nécessaires à la publication de son travail en ligne. Se doter d'une culture numérique en lien avec l'actualité.

contenu

En lien avec le contenu de la saison *Voisin/voisine*, on interrogera la notion d'habiter le web et la matérialité physique d'Internet : visite d'un data-center sur Toulouse. Continuité de la publication en ligne initiée lors de la saison précédente. Expérimenter la relation de sa proposition de travail au regard d'une mise en ligne, d'une transmission de son propre univers. Références: Andy Blum, *Tubes, a journey to the center of the internet*, ed.Penguin, 2013. *Internet: un espace sans lieux?* sur owni.fr.

semaines partagées

DESSIN CODÉ III

enseignant(s)

J. Lahouze

semestre et option

4

jour et heure

vendredi 14h–16h, selon calendrier

objectifs

Dans *Voisins/ voisines*, la négociation spatiale des formes et des espaces oblige à représenter l'espace habitable. Il s'agira cette fois, d'acquérir et mettre en pratique les langages spécifiques permettant de s'approprier les outils d'une démarche de recherche, depuis la conception jusqu'à la communication du projet.

contenu

Découverte et apprentissage des spécificités, des codes et normes du dessin d'architecture par le biais d'exercices d'application. Il s'agit de comprendre et d'intégrer la transposition d'échelle, qui induit des adaptations et des codes de représentation particuliers, spécifiques au dessin d'architecture. Exercices d'application :

- ✕ Représentation d'un espace simple
- ✕ Notion d'échelle et transposition graphique
- ✕ Application des codes spécifiques du dessin d'architecture sur plan, élévations coupes
- ✕ Représentation du rapport au contexte, paysage, ville, proximité, mitoyenneté, orientation.
- ✕ Initiation à la perspective axonométrique

MISE EN ESPACE / RENCONTRE AVEC DES PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES

enseignant(s)

Collégiale design
et personnalités extérieures

semestre et option

3 à 6

jour et heure

selon calendrier

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des situations complexes à travers des dispositifs d'accrochage innovants ; exercer son jugement et éprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques ; confronter et partager son travail lors des mises en espace et à travers des discussions collectives sont les objectifs que cherche à relever ces rencontres.

contenu

Lors de ces rencontres les étudiants présentent des travaux réalisés dans les ateliers. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, ils illustrent à la fois la démarche et la proposition finale. Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne compréhension de leurs productions à l'oral ; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée. Dans ce cadre, une grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Chaque session fera l'objet d'un travail d'archivage des photographies effectuées lors de ces mises en espace.

DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Collégiale design

semestre et option

3 à 9

jour et heure

du mardi 16 au vendredi 19 décembre 2014

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mise en scène un véritable projet qui ne se déroulerait que dans le secret de la cuisine.

TRANS/MISSION

enseignant(s)

Collégiale design

semestre et option

4

jour et heure

du mardi au vendredi du 19 mai au 19 juin

objectifs

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de transmission de savoir-faire pratique et conceptuel entre les étudiants de l'année 2 et les étudiants finalisant les réalisations en vue du DNAP.

contenu

Les étudiants de l'année 2 devront intervenir en tant qu'aide logistique mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences, le but avoué de cette relation entre étudiants étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de construire un moment d'échange.

stages

LE RAPPORT DE STAGE

enseignant(s)

Collégiale de design et enseignants des ateliers numériques

semestre et option

3, 4 & 5

jour et heure

du 6 au 16 janvier 2015

objectifs

Se préparer à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Confronter et éprouver ses connaissances et ses acquisitions à la réalité professionnelle. Effectuer un rapport de stage.

contenu

Les stages en phase programme sont obligatoire. Ils peuvent être réalisés en plusieurs périodes, peuvent avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4 ou du semestre 5. A l'issue de ces stages, du 6 au 16 janvier, un rapport est effectué et fait l'objet d'une édition numérique ou papier. Les étudiants remettront ce travail aux enseignants avant les évaluations du semestre 5.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
 - le 30 octobre 2014
 - le 13 novembre 2014
 - le 11 décembre 2014
 - le 8 janvier 2015
 - le 19 mars 2015
 - le 2 avril 2015
 - le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

semestres 3 et 4 — design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
11h-12h		Ateliers volume S. Lorenzi sem. paire	Ateliers maquette /matériaux/technologie L. Bataille	Architecture J. Almudever	Ateliers numériques 2D/3D J.-M. Evezard
12h-13h	Th. du design H. Perez sem. paire				
13h-14h					Español F. Martí-Jufresa
14h-15h	Fondamentaux de l'architecture J. Almudever				
15h-16h		Ateliers volume S. Lorenzi sem. paire	Ateliers maquette /matériaux/technologie L. Bataille	Méthodo. D. Barreau 1/2 groupes	Dessin codé J. Lahouze
16h-17h	Ateliers bibliothèque projets	Ateliers volume M. Gary sem. imp		Ateliers numériques webdesign D. Petit-Armand	
17h-18h				Ateliers numériques 2D/3D J.-M. Evezard	English Adam Scrivener
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré (optionnel)			
19h-20h			Conférence sem. paire	Philosophie II Ana Scrivener	

semestres 3 et 4 — design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
L 1	M 1	S 1 Toussaint	L 1	J 1
M 2	J 2	D 2	M 2	V 2
M 3	V 3	L 3	M 3	S 3
J 4	S 4	M 4	J 4	D 4
V 5	D 5	M 5	V 5	L 5
S 6	L 6	J 6	S 6	M 6
D 7	M 7	V 7	D 7	M 7
L 8	M 8	S 8	L 8	J 8
M 9	J 9	D 9	M 9	V 9
M 10	V 10	L 10	M 10	S 10
J 11	S 11	M 11	J 11	D 11
V 12	D 12	M 12	V 12	L 12
S 13	L 13	J 13	S 13	M 13
D 14	M 14	V 14	D 14	M 14
L 15	M 15	S 15	L 15	J 15
M 16	J 16	D 16	M 16	V 16
M 17	V 17	L 17	M 17	S 17
J 18	S 18	M 18	J 18	D 18
V 19	D 19	M 19	V 19	L 19
S 20	L 20	J 20	S 20	M 20
D 21	M 21	V 21	D 21	M 21
L 22	M 22	S 22	L 22	J 22
M 23	J 23	D 23	M 23	V 23
M 24	V 24	L 24	M 24	S 24
J 25	S 25	M 25	J 25	D 25
V 26	D 26	M 26	V 26	L 26
S 27	L 27	J 27	S 27	M 27
D 28	M 28	V 28	D 28	M 28
L 29	M 29	S 29	L 29	J 29
M 30	J 30	D 30	M 30	V 30
	V 31		M 31	S 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
D 1	D 1	M 1	V 1 fête du travail	L 1
L 2	L 2	J 2	S 2	M 2
M 3	M 3	V 3	D 3	M 3
M 4	M 4	S 4	L 4	J 4
J 5	J 5	D 5	M 5	V 5
L 6	V 6	L 6	M 6	S 6
S 7	S 7	M 7	J 7	D 7
D 8	D 8	M 8	V 8 Armistice 1945	L 8
L 9	L 9	J 9	S 9	M 9
M 10	M 10	V 10	D 10	M 10
M 11	M 11	S 11	L 11	J 11
J 12	J 12	D 12	M 12	V 12
V 13	V 13	L 13	M 13	S 13
S 14	S 14	M 14	J 14	D 14
D 15	D 15	M 15	V 15	L 15
L 16	L 16	J 16	S 16	M 16
M 17	M 17	V 17	D 17	M 17
M 18	M 18	S 18	L 18	J 18
J 19	J 19	D 19	M 19	V 19
V 20	V 20	L 20	M 20	S 20
S 21	S 21	M 21	J 21	D 21
D 22	D 22	M 22	V 22	L 22
L 23	L 23	J 23	S 23	M 23
M 24	M 24	V 24	D 24	M 24
M 25	M 25	S 25	L 25	J 25
J 26	J 26	D 26	M 26	V 26
V 27	V 27	L 27	M 27	S 27
S 28	S 28	M 28	J 28	D 28
	D 29	M 29	V 29	L 29
	L 30	J 30	S 30	M 30
	M 31		D 31	M 1

semestres 5 et 6

saison 4 *Concours/hackathon*

HACKATHON

enseignant(s) référant de la saison 4

J.-M. Evezard

semestre et option

5

jour et heure

jeudi 9h-12h par demi-groupes
et vendredi 14h-18h, selon calendrier

objectifs

Confrontation avec le monde du design, cahier des charges et réalité temporelle en répondant à un projet sous forme de concours, en s'inscrivant dans le champs très actuel des fablabs. Ce travail permettra de réactiver et de mettre en oeuvre les méthodes et les enseignements acquis en deuxième année tout en composant avec les consignes et les contraintes inhérentes à ce type de projet.

contenu

Il s'agira pendant cette période de répondre à la demande sous forme d'un concours de design. Les étudiants pourront répondre seuls ou en groupe. Le thème se situera autour de la cuisine et de la dégustation. Il s'agira de détourner un système de production industriel, celui d'Ikea, et de le rendre modifiable par l'utilisateur afin de la rendre plus adaptée à de nouveaux usages comme le recyclage, la culture slow-food, la redécouverte du goût, la dégustation, etc... Ils devront développer leurs idées tout en se conformant à la demande et en utilisant les techniques contemporaines de conception et de fabrication présentes dans les fablabs (impression 3D, découpe laser) en particulier celui de Toulouse, Artilect avec lequel nous sommes en partenariat. Le travail pourra prendre la forme d'un hackathon, période intensive de réflexion collaborative autour des nouvelles technologies, dans lesquels sont mis à l'honneur des valeurs comme le partage, l'ouverture ou l'entraide. Les étudiants devront dans ce cadre «hacker» les objets existants pour faire leur projet. Ils leur sera, en outre, demandé d'utiliser à bon escient toutes les techniques acquises durant leur parcours (infographie 2D et 3D, maquette, volume, etc...).

VOLUME / LES IMAGINAIRES FORMELS

enseignant(s)

M. Gary

semestre et option

5

jour et heure

semaine paire

mardi 9h-13h et 14h-19h, selon calendrier

objectifs

Réaliser en carton, à l'échelle 1, la cuisine de Francfort et l'éprouver...

contenu

1,87m de large et 3,44m de long, soit 6,5m², c'est un rectangle long et étroit comme un couloir. Tel est le plan de la cuisine minimum type conçue par l'architecte Margarete Schütte Lihotzky en 1926 pour le logement de familles modestes dans les ensembles de la « Nouvelle Francfort ». Pour la première fois l'architecture prévoit des rangements « intégrés » aux murs dès la construction du bâtiment. Produite à 10 000 exemplaires entre 1926 et 1930, c'est la première « cuisine intégrée » produite à échelle industrielle. L'architecte autrichienne Margaret Schütte-Lihotzky voulait concentrer un maximum d'efficacité dans un minimum d'espace : ainsi naquit la « cuisine de Francfort », en 1926. Dans un premier temps, à partir des documents à notre disposition, nous réaliserons la maquette à l'échelle 1 de cette cuisine type, en carton. Dans un deuxième temps, nous l'éprouverons... Toutes les étapes de ce travail seront filmées.
À voir : La cuisine de Francfort, Un film réalisé par Anna-Celia Kendall (26 min), Sur une idée originale de Luciano Rigolini. Une coproduction Steamboat Films, ARTE France, le Centre Pompidou, Lobster Films

CONCOURS

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre et option

5

jour et heure

semaine paire

mercredi 9h-18h, selon calendrier

objectifs

Répondre en temps réel à un concours de Design. Se confronter au réseau professionnel, renforcer la pratique des outils technique de réalisation et de communication d'un projet.

contenu

Répondre à un concours ou à un appel d'offre, cela suppose une confiance en son travail suffisante pour assurer une proposition pertinente qui sera révélatrice des enjeux personnels du postulant. A partir de ce simple exercice, l'étudiant sera donc noté sur sa faculté à puiser dans le fond conceptuel de sa pratique pour le faire résonner avec une problématique extérieure.

CONCOURS HACKATHON

enseignant(s)

J. Almudever

semestre et option

5

jour et heure

jeudi 16h-20h, selon calendrier

objectifs

A l'image de la F1, un concours est une course dont les concurrents n'ont pas toujours le même moteur, le meilleur pilote; où la connaissance du circuit est prépondérante ainsi que le départ.

Cette métaphore sportive démontre la particularité de ce moment intensif où le travail de groupe, la réflexion partagée, la recherche des ressources (matériaux, systèmes...) participent à ce moment intense de la « création », ; où l'on n'est pas un pilote seul. Maîtriser le temps pour ne pas que le temps nous maîtrise.

contenu

Analyse des stratégies concurrentielles à travers un exemple précis d'un sujet de l'option Design.

MATIÈRES & MATÉRIAUX

enseignant(s)

L. Bataille

semestre et option

5

jour et heure

semaine impaire
mardi 9h-19h, selon calendrier

objectifs

Familiariser l'étudiant aux grandes familles de matériaux et à leurs processus de transformation, artisanaux ou industriels afin de lui donner une autonomie aussi bien conceptuelle que pratique à leur égard.

contenu

Travail en relation avec la matériauthèque de l'école : par groupe de trois, les étudiants prépareront un exposé sur un matériau avec des exemples d'utilisation en art, en design et en architecture. Visites de sites de production et de transformation. Comprendre les matériaux et leurs modes de transformation pour mieux concevoir. être potentiellement en situation d'une possible autoproduction avec certains matériaux. Notions d'éco-conception. Exercices de créativité imposée en fixant quelques paramètres pour un objet.

WEBDESIGN
/ D'OÙ VIENNENT LES HACKERS?
MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES
FONDAMENTAUX DU WEB (3)

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

5

jour et heure

jeudi 8h30-12h par demi-groupes,
selon calendrier

objectifs

Interroger la notion de hacking et les pratiques contemporaines qui en découlent aujourd'hui. Continuité dans l'approfondissement et mise en œuvre des savoir-faire nécessaires à la publication de son travail sur le web.

contenu

Nous nous intéresserons à l'histoire du hacking et de son évolution, pour comprendre les pratiques actuelles dans le champ du design et d'Internet (makers, DIY, fablabs). Créer son espace de publication en ligne et le faire évoluer: acquisition d'un nom de domaine, outils de mise en ligne (FTP), gestion de contenus (CMS), notions de référencement. Par l'intermédiaire de sa publication en ligne, l'étudiant communiquera sa proposition pour le concours et en développera les diverses constituantes. Se constituer une typologie de ressources, d'outils et de textes en lien avec le medium Internet. Références: Sabine Blanc et Ophelia Noor, Owni éditions, 2012, *Hackers: bâtisseurs depuis 1959*, Pekka Himanen, éditions Exils, 2001, *L'éthique hacker et l'esprit de l'ère de l'information*, Chris Anderson, éditions Pearson, 2012, *Makers, la nouvelle révolution industrielle*, Conférence de Bernard Stiegler *Socrate et les hackers*

DESSIN CODÉ IV

enseignant(s)

J. Lahouze

semestre et option

5

jour et heure

vendredi 9h-12h, selon calendrier

objectifs

Mise en pratique des acquis en croquis et en représentation. Dessin codé sur un projet personnel. Acquisition d'un langage personnel de représentation.

contenu

Progression dans la pratique du croquis perspectif et du dessin codé par exercices pratiques en première séance, puis application sur le projet en cours en approfondissant les notions d'échelle humaine, de rapport au corps. Il s'agira de développer l'efficacité du croquis explicatif dans la monstration de la réflexion et de la démarche, de l'évolution du projet. De même, le dessin technique codé du projet sera convoqué et participera à cette évolution du projet, aussi bien pendant la phase de recherche que dans la phase finale du « rendu ».

saison 5 *Entre-deux*

ENTRE-DEUX

enseignant(s) référant de la saison 5

J. Almudever

semestre et option

5

jour et heure

jeudi 16h-20h, selon calendrier

objectifs

ENTRE-DEUX.

Définition : nom masculin. autre orthographe : entredeux.

Partie intermédiaire entre deux extrêmes.

Synonyme : intermédiaire.

Illustration : entre deux murs, entre deux trains, entre deux chaises, entre-deux, etc...

On le voit, cela peut être un espace, une situation, un sentiment, un fromage... C'est un moment d'arrêt actif où l'hésitation le dispute à la décision; c'est en tout cas un moment de réflexion. C'est une autre façon de vivre la vitesse : que fait-on entre deux tweets ? deux mêts ? entre deux cours ? ... Quels sont ces objets, ces espaces qui nous obligent à ce moment de pause II (un entre-deux entre deux verticales) : est ce un moment de silence, de repos, ou de concentration pour repartir. La Ville, entre deux murs, coincée entre deux rocares. Quelles situations se jouent entre deux objets.

contenu

Ce travail consistera à décrypter les différentes manières de révéler ces moments, statiques, dynamiques, silencieux, incertains et souvent délaissés, à travers les rues, les quartiers, les routes, les parcs, le mobilier urbain, etc, pour les révéler, les qualifier, les cacher...

L'étudiant devra s'en saisir afin de porter un regard cultivé et créatif sur les pratiques urbaines et les modes opératifs du design dans la transformation de la Ville, afin de dégager un questionnement et un projet qualifiant les espaces et les objets.

Afin de mener à bien ce travail, les professeurs, selon leurs compétences, contribueront à la construction des différentes articulations du thème.

Afin de dégager une méthode simple de conception et d'en marquer les évolutions, l'étude sera constituée de phases successives permettant d'engager une progressivité des acquisitions et des pratiques.

L'entre deux est un moment, un regard critique mais engagé dans la manière d'investir un lieu afin d'y construire un espace « habité ».

À L'AFFÛT

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre et option

5

jour et heure

semaine paire

mercredi 9h-18h, selon calendrier

objectifs

Qu'est-ce qu'un entre-deux, ou pour reprendre le terme théorisé par Marcel Duchamp, un inframince ? Quelle substance, quelle durée peut-on lui donner ? Dans le cadre de la ville, se déployer, observer, écouter, être à l'affût de ce hors-champs propice au regard critique et au geste créateur.

contenu

Une observation critique et dynamique doit être le déclencheur d'expérimentations et de gestes à confronter dans l'espace urbain. En passant d'une échelle à l'autre, du corps à l'espace, l'étudiant devra trouver des pistes de recherches ouvertes et questionner les modalités d'être au monde auquel tout individu social fait face au quotidien.

**VOLUME
/ UNE PRATIQUE INTERSTITIELLE****enseignant(s)**

M. Gary

semestre et option

5

jour et heure**semaine paire**

mardi 9h-13h et 14h-19h, selon calendrier

objectifs

Explorer les interactions entre deux, voire trois à quatre entités (mentale, spatiale, sociale, architecturale, environnementale, immatérielle, territoriale, locale, globale...), les transposer et les matérialiser par diverses formes en volume : des constructions hybrides, des projections, des expérimentations, des actions... Penser la ville autrement.

contenu

Alors que l'espace public semble se « normaliser », raréfiant les circonstances de sociabilité et d'échange qui permettent à l'individu de prendre part et d'agir sur son environnement, émergent dans le tissu urbain pour des durées plus ou moins longues, des espaces en transition, en attente. Souvent situés en marge, ils représentent un enjeu pour le designer et les habitants. Leur caractère indéterminé est ce qui en fait des espaces de possibles. Au statut provisoire et souvent indéfini, ils laissent entrevoir d'autres processus de transformation de la ville, et en arrière plan nombre d'hypothèses non encore investies... Ouverts, suspendus dans un entre-deux, ils nous révèlent que « Dans les sociétés très normalisées qui étouffent sous le consensus, relèveront de l'art le plus intéressant a priori les créations qui instillent dans la mécanique du contrôle une figure d'indiscipline, d'irréductibilité à la normalisation. La poésie doit être transformative. » Paul Ardenne, extrait d'un entretien paru dans la revue Mouvement n°50. Dans un premier temps, à partir des documents à notre disposition, nous explorerons des travaux de designers d'architectes, des actions d'habitants. Dans un deuxième temps, en atelier, en ville, près ou loin de chez vous, vous inventerez un langage qui vous est propre à travers une pensée qui, par la pratique des outils et des matériaux, par agissements successifs, se condensera en une forme qui fait sens.

TECHNOLOGIES ET OBJETS HYBRIDES**enseignant(s)**

L. Bataille

semestre et option

5

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h-19h, selon calendrier

objectifs

Méthodologie. Appréhender à travers le projet de design d'objet les diverses méthodologies du champ du design. Mettre en œuvre, en forme, en maquette, en application, les concepts abordés.

contenu

Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts (Isaac Newton). Il s'agira par une recherche personnelle de l'étudiant, de questionner les matériaux et les objets hybrides associant deux univers généralement séparés : minéral et organique, chimie et bio-inspiration, technologie et bio-mimétisme... pour en dégager un projet permettant de passer de l'imagination de la nature à l'imagination du designer. La présentation des travaux permettra l'analyse critique et l'argumentation des différentes phases de conception, des pistes explorées et des choix opérés.

2D/3D V**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre et option

5

jour et heure

jeudi 9h-12h par demi-groupes
et vendredi 14h-18h, selon calendrier

objectifs

Utiliser les outils de conception et de représentation dans une démarche créative personnelle. Savoir mêler les différents médias pour acquérir et affirmer une écriture personnelle. Faire comprendre au spectateur ses idées, sa démarche et ses envies.

contenu

Les observations et les analyses pratiquées dans l'espace urbain seront l'occasion d'utiliser tous les médias à disposition de l'étudiant (croquis, photos, vidéos, notes, prélèvements, etc...) et de les trier, classer, mixer, mélanger, découper et ré-assembler pour servir le regard critique nécessaire à cette réflexion. L'étudiant devra réinvestir tout le panel d'outil précédemment visité dans la construction de l'espace « habité » demandé. A partir du visionnage et de l'analyse de films traitant d'architecture (exemple : Le Pavillon allemand de Barcelone de Stan Neumann), il sera abordé la notion de temps dans la communication sous forme d'animation ou de film en image de synthèse, cela permettra de rendre compte d'un déplacement dans un espace, du fonctionnement d'un mécanisme, d'un système, d'une relation ou d'une didactique.

WEBDESIGN
ENTRE-DEUX: INTERNET,
ENTRE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL

enseignant(s)
D. Petit-Armand
semestre et option
5
jour et heure
jeudi 8h30-12h par demi-groupes, selon calendrier
objectifs

être capable d’avoir son propre système de publication et de le faire évoluer régulièrement. être autonome, savoir aller chercher les ressources nécessaires au développement de son projet. Se doter d’une culture numérique en lien, notamment, avec la notion de propriété immatérielle.

contenu
Au regard de la thématique Entre-deux, nous nous interrogerons sur les notions de matérialité et d’immatérialité liées au réseau Internet. Tout en approfondissant l’acquisition des savoir-faire nécessaires à la publication de votre travail sur le web et en les mettant en œuvre dans le cadre de votre publication, il s’agira d’archiver et d’organiser les éléments qui vous sembleront pertinents pour faire comprendre et transmettre vos contenus en ligne. Partant de vos questionnements initiaux jusqu’à vos productions, ces étapes devront être documentées pour vous permettre d’en extraire l’essentiel, faisant écho et donnant sens à votre production. Référence: Manuel Castells, <i>La galaxie Internet</i> , éditions Fayard, 2002

DESSIN CODÉ V
enseignant(s)
J. Lahouze
semestre et option
5
jour et heure
vendredi 9h-12h, selon calendrier
objectifs
L’étudiant devra continuer à s’approprier les outils de représentation et les maîtriser pour mettre en œuvre un langage personnel afin d’organiser et communiquer sa réflexion dans la démarche créative du projet.
contenu
Le travail de décryptage du projet « entre deux » nécessitera d’une part un travail d’analyse et de prise en compte des données quantitatives d’un espace, et d’autre part l’utilisation sensible du dessin de mettre à jour des questionnements et les exprimer. Cela induira deux types de pratiques: ✕ Le relevé de mesures avec instruments traditionnels et télémètre laser d’un espace existant, son analyse (proportions, éléments définissant l’espace, les structures constructives, les formes, les ouvertures, les réseaux de fluides). ✕ La réalisation des plans de l’état des lieux. La pratique du croquis dans cette phase initiale de décryptage sera l’occasion d’utiliser le croquis d’intention qui, en relation avec l’infographie, permettra de mettre à jour des questionnements ainsi que l’expression sensible de l’analyse, de la réflexion personnelle de l’étudiant pendant toute sa démarche. Cela donnera lieu à des séances de pratique de croquis d’espace extérieur/intérieur et au travail personnel de communication du projet.

saison 6
Production Vecteur Monstration

PRODUCTION VECTEUR MONSTRATION
enseignant(s) référant de la saison 6
M. Gary
semestre et option
6
jour et heure
semaine paire mardi 9h-13h et 14h-19h, selon calendrier
objectifs
Exposer une sélection de travaux réalisés lors des précédents semestres. Développer des dispositifs d’accrochage innovants. Rendre compréhensible sa démarche. Eprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques. Préparer les étudiants au diplôme.

contenu
Lors du DNAP, les travaux des 6 semestres sont évalués. Les étudiants doivent être en mesure de présenter dans les espaces dédiés, une sélection de travaux représentatifs d’une démarche singulière. Ils doivent être capable de communiquer aux membres du jury la compréhension qu’ils ont des enjeux du design aujourd’hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu’ils projettent. Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d’un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Dans ces cours les étudiants finalisent dans les ateliers techniques les travaux des semestres précédents et se consacrent à l’élaboration de nouveaux projets. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l’adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, ils illustrent à la fois la démarche et la proposition finale. Un travail de confrontation à travers des discussions collectives et des accrochages des travaux réalisés est mis en œuvre régulièrement. Les étudiants s’efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne compréhension de leur démarche à l’oral ; cette présentation s’accompagnant d’une réflexion critique argumentée. L’ensemble des enseignants de l’option design est mobilisé, les enseignants et assistants des ateliers techniques accompagnent les étudiants dans la réalisation des travaux.

PRÉPARATION AU DNAP

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre et option

6

jour et heure**semaine paire**

mercredi 9h–18h, selon calendrier

objectifs

Suivre et accompagner l'étudiant dans la phase finale de préparation au DNAP.

contenu

Séances de mise en espace, développement des notions d'accrochage et des règles de monstration. Préparation à l'oral : dégager un argumentaire précis et souple, concentrer le discours sur la sincérité et la lucidité de l'étudiant face à son propre travail. Ouverture réflexive sur des enjeux singuliers et une culture plurielle.

PRÉPARATION AU DNAP

enseignant(s)

J. Almudever

semestre et option

6

jour et heure

jeudi 16h–20h, selon calendrier

objectifs

Suivre et accompagner l'étudiant dans la phase finale de préparation au DNAP.

contenu

Analyse des objectifs contenus dans les projets en cours et de leur mise en place dans une logique de présentation, qu'elle soit commentée...

PROJETS MAQUETTES ET 3D
(RHINOCEROS ET AUTOCAD)**enseignant(s)**

L. Bataille

semestre et option

6

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h–19h, selon calendrier

objectifs

Finalisation des travaux pour le DNAP, maîtrise et exploitation de la modélisation 3D et de la maquette sous Rhinocéros.

contenu

Travail en atelier autour de la maquette. Travail en infographie 3D autour de la représentation et de la communication des projets.

2D/3D VI
(CREATIVE SUITE ET 3D STUDIOMAX)**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre et option

6

jour et heure

jeudi 9h–12h par demi-groupes
et vendredi 14h–18h, selon calendrier

objectifs

Continuer et augmenter sa capacité à communiquer ses projets à travers ses idées et sa démarche. Etre en mesure de sélectionner les pièces graphiques et les volumes qui permettront d'être le plus clair possible dans la présentation de son projet.

contenu

Il s'agira d'analyser et de sélectionner l'ensemble des éléments qui serviront à présenter le diplôme. Les étudiants devront avoir le recul nécessaire pour retravailler les pièces qui le méritent pour les finaliser, puis de compléter l'ensemble par de nouveaux éléments si le travail ou la démarche de l'étudiant le demande. Enfin, il s'agira d'affirmer son écriture personnelle et de la mettre au service des objectifs à atteindre.

WEBDESIGN / FAIRE-SAVOIR

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

6

jour et heurejeudi 8h30-12h par demi-groupes,
selon calendrier**objectifs**

être capable pour l'étudiant de communiquer sur le sens de son projet et de sa démarche. Savoir extraire les thématiques et aspects nécessaires à la transmission d'un contenu cohérent.

contenu

S'appuyant sur l'archivage et la présentation des éléments qui ont servi à étayer son parcours, l'étudiant devra s'appuyer sur les outils nécessaires progressivement acquis dans le cadre du cours pour proposer une publication en ligne dont le contenu (en termes d'images de ses réalisations, de textes explicatifs, de références) permettra d'accéder à son univers plastique et de faire sens.

DESSIN CODÉ VI

enseignant(s)

J. Lahouze

semestre et option

6

jour et heure

vendredi 9h-12h, selon calendrier

objectifs

Affiner et affirmer la communication du projet et de sa démarche créative. Confirmer la cohérence entre concept et communication.

contenu

Contrôler et reprendre les contenus des productions à présenter : perfectionner l'efficacité didactique du croquis et la justesse du dessin codé d'objet ou d'espace. Mettre en application les acquis de l'expérience des différents langages graphiques.

stages

LE RAPPORT DE STAGE

enseignant(s)

Collégiale de design et enseignants des ateliers numériques

semestre et option

3, 4 & 5

jour et heure

du 6 au 16 janvier 2015

objectifs

Se préparer à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Confronter et éprouver ses connaissances et ses acquisitions à la réalité professionnelle. Effectuer un rapport de stage.

contenu

Les stages en phase programme sont obligatoires. Ils peuvent être réalisés en plusieurs périodes, peuvent avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4 ou du semestre 5. A l'issue de ces stages, du 6 au 16 janvier, un rapport est effectué et fait l'objet d'une édition numérique ou papier. Les étudiants remettront ce travail aux enseignants avant les évaluations du semestre 5.

semaines partagées

MISE EN ESPACE / RENCONTRE AVEC DES PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES

enseignant(s)

Collégiale design et personnalités extérieures

semestre et option

3 à 6

jour et heure

du 28 au 31 octobre, du 9 au 12 décembre

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des situations complexes à travers des dispositifs d'accrochage innovants; exercer son jugement et éprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques; confronter et partager son travail lors des mises en espace et à travers des discussions collectives sont les objectifs que cherche à relever ces rencontres avec une personnalité extérieure. Elles dureront une journée par année. Le reste de la semaine, les étudiants assisteront aux mises en espace et continueront à assister aux cours théoriques.

contenu

Lors de ces rencontres les étudiants présentent des travaux réalisés dans les ateliers. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, ils illustrent à la fois la démarche et la proposition finale. Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne compréhension de leurs productions à l'oral; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée. Une grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Chaque session fera l'objet d'un travail d'archivage de ces mises en espace.

DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Collégiale design

semestre et option

3 à 9

jour et heure

du mardi 16 au vendredi 19 décembre 2014

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mise en scène un véritable projet qui ne se déroulerait que dans le secret de la cuisine.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
- le 30 octobre 2014
- le 13 novembre 2014
- le 11 décembre 2014
- le 8 janvier 2015
- le 19 mars 2015
- le 2 avril 2015
- le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommerons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

semestres 5 et 6 — design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			English Adam Scrivener	Ateliers numériques webdesign D. Petit-Armand 1/2 groupe	Dessin codé J. Lahouze
10h-11h	Ateliers - projets	Ateliers volume M. Gary sem. paire	Ateliers volume S. Lorenzi sem. paire	Ateliers numériques 2D/3D J.-M. Evezard 1/2 groupe	
11h-12h		Ateliers maquette / matériaux / technologie L. Bataille sem. imp	Ateliers techniques sem. imp		
12h-13h					
13h-14h	Théorie du design H. Perez sem. impaire			Español F. Martí-Jufresa	
14h-15h					
15h-16h				Philosophie III A. Scrivener	
16h-17h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Ateliers volume M. Gary sem. paire	Ateliers volume S. Lorenzi sem. paire		Ateliers numériques 2D/3D J.-M. Evezard
17h-18h					
18h-19h	Ateliers projets	Analyse d'œuvres Écoute et relation au s.v. P. Fauré (optionnel)		Architecture J. Almudever	
19h-20h			Conférence sem. paire		

semestres 5 et 6 — design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
L 1	M 1	S 1 Toussaint	L 1	J 1
M 2	J 2	D 2	M 2	V 2
M 3	V 3	L 3	M 3	S 3
J 4	S 4	M 4	J 4	D 4
V 5	D 5	M 5 workshops	V 5	L 5
S 6	L 6	J 6	S 6	M 6
D 7	M 7	V 7	D 7	M 7
L 8	M 8	S 8	L 8	J 8
M 9	J 9	D 9	M 9	V 9
M 10	V 10	L 10	M 10	S 10
J 11	S 11	M 11	J 11	D 11
V 12	D 12	M 12	V 12	L 12
S 13	L 13	J 13	S 13	M 13
D 14	M 14	V 14	D 14	M 14
L 15	M 15	S 15	L 15	J 15
M 16	J 16	D 16	M 16	V 16
M 17	V 17	L 17	M 17	S 17
J 18	S 18	M 18	J 18	D 18
V 19	D 19	M 19	V 19	L 19
S 20	L 20	J 20	S 20	M 20
D 21	M 21	V 21	D 21	M 21
L 22	M 22	S 22	L 22	J 22
M 23	J 23	D 23	M 23	V 23
M 24 rentrée	V 24	L 24	M 24	S 24
J 25	S 25	M 25	J 25	D 25
V 26	D 26	M 26	V 26	L 26
S 27	L 27	J 27	S 27	M 27
D 28	M 28	V 28	D 28	M 28
L 29	M 29	S 29	L 29	J 29
M 30	J 30	D 30	M 30	V 30
	V 31		M 31	S 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
D 1	D 1	M 1	V 1 fête du travail	L 1
L 2	L 2	J 2	S 2	M 2
M 3	M 3	V 3	D 3	M 3
M 4	M 4	S 4	L 4	J 4
J 5	J 5	D 5	M 5	V 5
V 6	V 6	L 6	M 6	S 6
S 7	S 7	M 7	J 7	D 7
D 8	D 8	M 8	V 8	L 8
L 9	L 9	J 9	S 9	M 9
M 10	M 10	V 10	D 10	M 10
M 11	M 11	S 11	L 11	J 11
J 12	J 12	D 12	M 12	V 12
V 13	V 13	L 13	M 13	S 13
S 14	S 14	M 14	J 14	D 14
D 15	D 15	M 15	V 15	L 15
L 16	L 16	J 16	S 16	M 16
M 17	M 17	V 17	D 17	M 17
M 18	M 18	S 18	L 18	J 18
J 19	J 19	D 19	M 19	V 19
V 20	V 20	L 20	M 20	S 20
S 21	S 21	M 21	J 21	D 21
D 22	D 22	M 22	V 22	L 22
L 23	L 23	J 23	S 23	M 23
M 24	M 24	V 24	D 24	M 24
M 25	M 25	S 25	L 25	J 25
J 26	J 26	D 26	M 26	V 26
V 27	V 27	L 27	M 27	S 27
S 28	S 28	M 28	J 28	D 28
	D 29	M 29	V 29	L 29
	L 30	J 30	S 30	M 30
	M 31		D 31	

semestres 7 à 10

enseignements

théoriques

Une introduction sur les enseignements théoriques est donnée page 88.

SÉMINAIRE INTEROPTIONNEL : ÉTAT DES RECHERCHES

enseignant(s)

Collégiales art, design, design graphique

semestre et option

7 à 10 toutes options

jour et heure

mercredi 18h–20h
en **semaine impaire 1/mois**.
Calendrier prévisionnel :
le 22 octobre 2014
le 19 novembre 2014
le 17 décembre 2014
le 14 janvier 2015
le 11 mars 2015
le 8 avril 2015

objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion des recherches menées par des équipes de recherche de toutes les options, par les enseignants et les étudiants. Réfléchir aux articulations et aux résolutions parmi les projets en cours. Favoriser l'avancement de ces recherches.

contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée, avec des lectures et autres matériaux préparatoires conseillés. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet.

HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN

enseignant(s)

H. Sénant

semestre et option

7 & 8 option art et design

jour et heure

semaine impaire
lundi 9h–12h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique de l'étudiant. Elargir les acquis théoriques. Consolider les repères historiques. Faciliter une appropriation des références. Préciser le vocabulaire

contenu

En 2013, dans l'annonce à une série de conférences au centre Pompidou, l'historien de l'art et commissaire d'expositions Yve-Alain Bois (professeur à l'Institute for Advanced Study de Princeton) souligne que loin d'avoir été néfastes «les grands affrontements idéologiques des années 80 et 90 (...) entre l'histoire sociale et le formalisme ont revitalisé l'histoire de l'art, sur le mode d'une compétition dialogique dont le résultat est un retour décomplexé, heureux et enthousiaste à la case départ: l'objet et son inscription dans le contexte de son apparition.» A partir d'un ensemble équilibré d'œuvres représentatives des grandes tendances de l'art contemporain, le cours s'attachera à en éclairer l'évolution récente à la lumière des apports conjoints de ces deux grands modes d'approche théoriques que sont le formalisme et l'analyse des contextes de l'art, sans oublier d'en situer les figures essentielles et l'impact de leurs travaux sur les pratiques artistiques elles-mêmes. (références indicatives: Fry, Greenberg, Krauss, Bois / Stuart Hall, Griselda Pollock, Edward Wadie Saïd...). Placé sous le signe de l'ouverture, le cours voudrait contribuer à la prise de conscience par l'étudiant qu'il est au centre d'une histoire active, transformable par la pratique artistique aussi bien qu'historiographique. Basé sur le principe du TD, il fera systématiquement appel à la contribution collective de manière à rendre l'étudiant acteur, voire auteur de ses connaissances et compétences.

EXPOSITIONS DE L'ART CONTEMPORAIN

enseignant(s)

H. Sénant

semestre et option

9 & 10, option art

jour et heure

semaine impaire

lundi 14h-17h

objectifs

Stimuler une appropriation des références théoriques et consolider les repères historiques. Favoriser l'émancipation critique attendue d'un artiste. Promouvoir et élargir les pratiques innovantes. Préciser le vocabulaire. Préparer l'insertion professionnelle.

contenu

Dans *Qu'est-ce que le curating?* (Manuella Editions, 2011) la notion d'exposition est présentée comme devenant explicitement aujourd'hui « un terrain d'opération ou d'intervention artistique qu'on représente, thématise, dont on perturbe la logique en en déplaçant les limites spatiales ou temporelles, en en inversant les valeurs ou les fonctions, etc ». Brouillant les territoires et les partages traditionnels, ce phénomène apparaît de fait comme un enjeu majeur dont la compréhension ouvre la possibilité pour l'artiste d'une véritable réflexion stratégique intégrée à sa démarche, fut-elle immatérielle. Croisant l'enquête et le cours, séances de terrain et séances théoriques, le cours s'attachera à rendre compte historiquement de la diversité, de la logique et de l'évolution des pratiques d'exposition, jusqu'à un champ élargi - incluant ses possibles alternatives -, à révéler les modes d'identification, à expliciter les termes des débats actuels ou récents aussi bien qu'à en situer les moments emblématiques comme les figures essentielles. Basé sur le mode du TD supposant la participation de tous, le cours prendra appui sur des matériaux pertinents en fonction de l'avancement du groupe et des opportunités concrètes (parutions, programmations, visites) Figures : Abi Warburg, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor, Duchamp, Buren, Broodthaers, Michael Asher, Dominique Gonzalez-Foerster, Anri Sala.

THÉORIE À L'ŒUVRE

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa et collégiale design

semestre et option

7 à 10 option design

jour et heure

semaine impaire

jeudi 15h-18h

objectifs

Verbaliser avec précision conceptuelle les enjeux du projet.

contenu

Moyennant un dialogue espacé mais périodique, il s'agira de réussir à dégager verbalement les problématiques théoriques à l'œuvre dans les projets en cours des étudiants.

COURT COURS DE PHILOSOPHIE

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 à 10 option art

jour et heure

semaine impaire

vendredi 9h30-10h

objectifs

Penser 30 minutes.

contenu

En suivant une scénographie identique à chaque séance, je philosopherai pendant 30 minutes précises au sujet de questions qui me tiennent à cœur en rapport ou pas avec le champ de l'art contemporain. Le flux de parole ne pourra pas être interrompu, mais pourra être rejoint ou abandonné à tout moment. C'est pourquoi ce cours court aura lieu dans un espace approprié à ses contraintes.

FINE ART IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

7 & 8 option art

jour et heure

vendredi 11h30–13h

objectifs

In this year, if by any chance you have finally understood what art can be, the course hopes to further develop the student's critical vocabulary and thinking towards themes and ideas in contemporary art while adopting a critical and professional attitude to their own work. The course is centred on your interests – that means you must speak.

contenu

There will be a number of lectures on current themes in contemporary art, but there will also be meetings in the third and fourth year studio spaces where students will discuss the ideas and themes contained in their work. Regular participation in class by every student is essential.

GRAPHIC DESIGN IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design graphique

jour et heure

vendredi 9h–10h30

objectifs

This course will attempt to look at some of the work of graphic designers working today while continuing to make reference to past and current themes and developments within the field of Graphic Design. The course is centred on your interests. Students are encouraged to discuss and debate their personal projects as well as projects that have been set by the graphic design staff.

contenu

Students will make an oral presentation on some aspect of graphic design 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.

DESIGN IN ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design

jour et heure

mercredi 8h30–10h

objectifs

This course will attempt to look at some of the themes, issues and designers from past and present while making reference to the themes and projects that have been set by the design teachers. Together we will engage in regular debate concerning student research for their personal projects in option design. The course is centred on your interests. I know it is early in the morning but you must make an effort.

contenu

Students will make an oral presentation on a designer or contemporary design 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.

ESPAÑOL

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre et option

5 à 8 art, design et design graphique

jour et heure

jeudi 12h30–14h

objectifs

Savoir présenter aisément son travail en langue espagnole.

contenu

L'année commencera par une présentation à tour de rôle des projets des étudiants. Des problématiques ayant été identifiées à partir de là, des présentations de travaux d'artistes et designers contemporains viendront étayer et enrichir la réflexion collective de ces problématiques.

semestres 7 à 10

— option art

- 244 semestres 7 & 8**
— semaine impaire
- 246 semestres 7 & 8**
— semaine paire
- 248 semestres 9 & 10**
— semaine impaire
- 250 semestres 9 & 10**
— semaine paire

La phase projet se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant. 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 la phase projet 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.

Elle 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 plasticiens et théoriciens. Leurs nombreuses contributions communes en attestent : d'un côté les cours de préparation du mémoire, les cours AC/DC, Canons et lacunes, Cours particulier saison 2. D'un autre côté, une expérimentation au sein de l'École entre les étudiants eux-mêmes, ainsi qu'entre les étudiants et les enseignants : le Forum, les

Mises en espace, le séminaire *Etat des recherches*. Elle prendra également la forme d'une collaboration entre différents groupes de recherche d'institutions non artistiques au sein d'adossements 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 des beaux-arts 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 petit texte prophétique 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 de la phase projet tient en quatre pans :

- ✕ le travail d'atelier (projet personnel) de chaque étudiant
- ✕ le Forum,
- ✕ le mémoire,
- ✕ la mise en espace.

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

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le forum,
- ✗ le mémoire,
- ✗ la mise en espace,
- ✗ les cours de langue,
- ✗ les cours choisis au sein du programme (2 au minimum),
- ✗ les cours d'histoire de l'art,
- ✗ le séminaire Etat des recherches,
- ✗ les conférences.

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

- ✗ les projets de recherche,
- ✗ 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 doit rester en contact régulier par e-mail avec les professeurs et communiquer sur l'avancée de son travail.

Les 19 et 20 novembre 2014 aura lieu une mise en espace exceptionnelle consacrée à la présentation des travaux de tous les étudiants de la quatrième année art.

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

A noter qu'en fin de semestre 8, un état avancé du mémoire doit être présenté lors des évaluations.

Semestres 9 et 10

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le forum,
- ✗ le mémoire,
- ✗ la mise en espace,
- ✗ les cours d'histoire de l'art,
- ✗ les conférences.

En début de semestre 9, l'étudiant doit choisir un tuteur. Avec lui, il construit une équipe d'enseignants pouvant l'aider à mener son projet. Ces enseignants seront choisis parmi les enseignants de la phase projet. Les tuteurs mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques, sous la responsabilité du professeur chargé d'accompagner les étudiants de 5e année au Dnsep et de son suppléant, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun. De plus le directeur de recherche accompagne l'étudiant dans l'élaboration de son mémoire.

Dans le cadre du travail d'atelier, les étudiants de cinquième année peuvent également s'inscrire aux cours qu'ils désirent en prenant contact avec le ou les enseignants responsables de ces cours.

La participation au séminaire *Etat des recherches* est fortement recommandée.

Les évaluations sont collégiales et se déroulent comme dans les semestres 7 et 8. Lors du Dnsep, la recherche de l'étudiant ainsi que la soutenance de son mémoire sont évaluées par un jury extérieur.

grille des crédits

semestre 7	crédits	semestre 9	crédits
Initiation à la recherche	9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		Mise en forme du projet personnel	10
Projet plastique	20	Total	30
Prospective, méthodologie, production			
Langue étrangère	1		
Total	30		

semestre 8	crédits	semestre 10	crédits
Initiation à la recherche	9	Epreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		Total	30
Projet plastique	20		
Prospective, méthodologie, production			
Langue étrangère	1		
Total	30		

Coordination

Le coordonnateur de la phase projet de l'option art est Yves Caro. Le suivi du mémoire de l'année 5 est assuré par Felip Martí-Jufresa, Yves Caro et Serge Provost.

Le travail d'atelier (projet personnel)

En phase projet, le travail d'atelier correspond à la plus grande masse horaire du travail de l'étudiant parce qu'il a des dimensions multiples et recouvre de multiples activités. Un ensemble de cours, de workshops et de projet extérieurs est proposé au choix de l'étudiant. Il peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail.

En outre, l'atelier est le lieu principal de l'étudiant, sa place dans l'école, c'est-à-dire sa place au monde (durant ses études) et c'est là qu'il mène, qu'il construit, durant les deux dernières années de son cursus, son rapport au monde : son projet personnel. Ce projet est nourri d'expérimentation, de va-et-vient, de renoncement quand les expérimentations conduisent à un cul-de-sac suivi d'ouvertures nouvelles vers des pistes plus probantes. C'est un travail d'affinement, de choix, de détermination, de progression dans la maîtrise de son projet, c'est-à-dire de son dire, de ce qu'il a à dire, et tout le long travail d'expérimentation l'amène là : connaître, petit à petit, comprendre ce qu'il a à dire, à dire à l'autre. Ce travail, l'étudiant ne le fait pas seul : il est accompagné par les enseignants lors de rendez-vous individuels, par son directeur de recherche, par les enseignants théoriciens, par les enseignants praticiens qui partagent avec lui leur culture du médium dont ils ont la charge, par les assistants d'enseignement, et aussi par la relation continue qu'ils ont avec les autres étudiants.

La maîtrise conceptuelle qui permet à l'étudiant de petit à petit apprendre à

connaître son dire est toujours accompagnée de la maîtrise de la matière même de l'œuvre. Et là aussi c'est par essais et expériences que l'étudiant donne forme physique à son projet et le réalise concrètement. Car la finalité d'un projet mené à bon terme, ce sont des objets. Des objets qui seront donnés en partage lors de l'examen final. Des objets qui font sens en eux-mêmes.

Le Forum

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens
Semestres 7 à 10, le jeudi de 10h30 à 12h30.

« Si l'on nous rétorquait, par exemple : comment acquérir la culture qui nous permet d'associer Bergson et l'impressionisme ? Nous autres, examinateurs en philosophie, serions embarrassés. Car la culture est justement ce pour quoi il n'y a pas de véritables règles ; seuls l'effort spontané et l'intérêt permettent de l'acquérir, les cours seuls ne la garantissent pas, pas même ceux du type « culture générale ». En vérité, cette culture n'est même pas la récompense d'efforts, mais elle est le fait des esprits curieux, de ceux qui savent s'adonner à un véritable travail intellectuel et en tirer bénéfice pour eux-mêmes, au lieu d'apprendre pour se remplir la tête, comme le dit une formule détestable. Si je ne craignais d'être taxé de sentimentalisme, je dirais que, pour se cultiver, il faut de l'amour ; ce qui manque, c'est bien la faculté d'aimer. » T.W. Adorno

Le Forum est le centre de la réflexion et des échanges de la phase projet. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement de la valeur du pari artistique moyennant tout type de sources (textes, œuvres d'art, documents, interventions extérieures). Le Forum 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. Ne pas pouvoir

présupposer la forme qu'une pensée ou une pratique artistique aura à adopter est le cœur même de ce que l'on fait dans une école d'art, et plus spécialement dans sa phase projet.

Ce manque de prédétermination formelle requiert d'un engagement de la pensée qui est le lieu même de l'effort et de l'expérimentation demandé. Ce qui est essayé à l'endroit du forum de façon collective rejoint le type de travail qui doit être fourni pour élaborer le mémoire.

Pratiquement : des groupes de 2 ou 3 étudiants sélectionnent un ou plusieurs documents à partir desquels une problématique en rapport avec leur projet tente d'être cernée. Ces documents sont agencés de telle façon que le sens de cette problématique puisse émerger. Ces documents et cet agencement font l'objet de la part du groupe d'un travail de réflexion et d'ajustement préalable. Une partie ou l'intégralité de ces documents sont communiqués à l'ensemble des contributeurs du forum une semaine avant leur présentation collective.

La responsabilité de la qualité des séances du forum repose à parts égales sur les épaules de chacun de ses participants, professeurs et étudiants. Cette qualité est tantôt une qualité de parole tantôt une qualité d'écoute, en définitive, une qualité de présence. Cette qualité ne repose donc pas sur la parole d'un seul orateur, en l'occurrence le Professeur qui déploie sa pensée dans le cadre d'un cours magistral, ni sur l'écoute qui fait face à cette parole d'un nombre d'étudiants plus ou moins important. La qualité des séances du forum dépend de la qualité d'écoute et de parole de chaque participant laquelle se mesure uniquement aux effets du simple et sincère désir de penser ce qui se présente à lui ou ce qu'il présente aux autres, en un mot, aux effets de sa curiosité. La fertilité du forum présuppose donc une certaine générosité de la part de ses participants sans laquelle la mutualisation de l'intelligence devient très vite le regard suffisant et le

jugement hâtif de la bêtise. On ne promet pas la responsabilité, l'invention et l'auto-nomie à partir de leurs contraires.

Le mémoire

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10 :

En semaine impaire le mardi de 14h à 15h30 et le vendredi de 10h à 11h30

En semaine paire le jeudi de 9h à 10h30

La réflexion et la composition du mémoire de chaque étudiant se structure au cours du temps partagé du forum, des séances du suivi du mémoire, des rendez-vous avec les tuteurs, mais surtout au sein d'un travail patient et précis d'écriture, de montage et de mise en page mené par l'étudiant lui-même. Un plan avancé du mémoire sera présenté aux évaluations du semestre 8 pour validation. Au semestre 9, en relation avec son tuteur, l'étudiant, fort méthodologiquement des apports du travail des semestres 7 et 8 (tout en continuant à participer à la vie du forum), se consacrera à la réalisation de son mémoire, à sa rédaction, avec l'objectif de rendre compte précisément de ses préoccupations personnelles.

La réflexion théorique du mémoire est indissociable de sa mise en forme, qui elle-même relève du même processus de recherche inhérent à l'ensemble du travail. Cette mise en œuvre du mémoire peut emprunter toute forme d'écriture (du haïku au mémoire de 100 000 signes, mais aussi passer par la vidéo, le story-board, l'abécédaire, le dessin, les diagrammes, la nouvelle). Ces « lignes pédagogiques », quoique normatives, doivent toujours s'ouvrir aux ruptures, dérèglements et déplacements que toute création artistique génère.

Plutôt que de singer l'exercice de la thèse, nous préférons que l'étudiant ait la liberté de créer :

- ✕ une pièce autonome dans son travail,
- ✕ ou bien un dossier personnalisé, ou un

catalogue raisonné ou tout autre objet concernant spécifiquement son travail, **x** ou bien que ce mémoire soit un terrain pour expérimenter l'écriture.

Le mémoire doit se soutenir devant un jury extérieur en début de semestre 10. Pour l'année 5 le dépôt du mémoire est fixé au jeudi 15 janvier 2015 à 12h. La soutenance aura lieu le jeudi 5 février 2015.

La mise en espace

Collégiale des enseignants plasticiens et théoriciens
Semestres 7 à 10, jeudi 14h00-18h00
La mise en espace est à la production plastique de l'étudiant, ce que le forum est à sa production théorique. Par contre, la mise en espace ne gravite autour d'aucune thématique directive ; sa forme est collective, voire contributive, mais son contenu n'est autre que la présentation de la production plastique imprévisible des étudiants. Ce moment doit donc être travaillé aussi comme un temps de partage de la valeur du pari qui structure toute la phase projet. La mise en espace est un moment où l'étudiant confronte ses recherches en atelier à la forme exposition, expérimente comment une forme s'inscrit dans un espace spécifique. La mise en espace est un moment actif de travail de l'accrochage et non un moment d'évaluation de la valeur du dit travail.

Elle se déroulera selon deux modalités complémentaires: la première, régulière, se déroulera au sein de l'atelier ; la seconde, ponctuelle, durera une semaine et engagera la totalité des étudiants et les enseignants. La première modalité, nommée plus couramment « rendez-vous individuels », est un moment de rencontre entre un ou un groupe d'enseignants et un ou plusieurs étudiants autour d'une première visibilité d'un travail. Cependant, cette rencontre devra faire l'objet d'un premier effort de mise en forme de la part de l'étudiant, de telle façon que

l'enseignant ne se trouve pas en face d'un amas d'intuitions dans lequel il devrait faire lui-même le tri. Ces présentations régulières doivent tendre à produire une sorte de culture d'atelier, c'est-à-dire, une espèce d'économie entre la production et la présentation, le moment où l'on travaille et le moment où l'on accueille des gens dans l'atelier.

La deuxième modalité, plus spécifiquement nommée « semaine de mise en espace », se structure par année et réunit la collégiale des enseignants de la phase projet et l'ensemble des étudiants de l'année concernée. Son but est d'expérimenter, d'éprouver les différents arrangements formels capables de rendre convenablement visible le travail et de les analyser pour choisir parmi ceux-ci la mise en forme qui assurera au dit travail sa meilleure lisibilité.

Il est à noter que la mise en espace peut être individuelle mais qu'elle peut être aussi collective (de 2 à plusieurs étudiants dans un même lieu en travaillant au mieux la relation de leurs travaux respectifs).

projets de recherche

ENTRE ART ET PHILOSOPHIE

enseignant(s)

Y. Caro, O. Dollinger, F. Martí-Jufresa, S. Provost, A. Samardzija Scrivener, et invités

semestre et option

7 à 10 et diplômés

jour et heure

trois journées intensives
de 9h à 12h et de 14h à 18h :
mercredi 15 octobre 2014
jeudi 16 octobre 2014
vendredi 17 octobre 2014
Une autre semaine intensive est prévue avec l'équipe du laboratoire LCP de l'université Paris 8 en décembre.

objectifs

Associant des étudiants en art et des étudiants en philosophie, le postulat de cette recherche est de partir de la spécificité des pratiques dans l'un et l'autre champ, en prenant comme seules mesures le risque de la pensée et celui de l'art. Il s'agit de déterminer en quels moments et en quels seuils des logiques divergentes peuvent mettre à l'épreuve ou en question leur extériorité l'une à l'autre.

contenu

La difficulté qui est au cœur de nos recherches est celle des modes de rencontre entre art et philosophie : comment rejoindre, en partant des pratiques des uns et des autres, l'hétérogénéité de ce rapport sans l'annuler ? Dans notre trajectoire partagée, nous nous intéresserons aux formes d'enquête, de revue, d'étude, d'oralité, qui font la vie de la philosophie. En art, on peut discerner les formes nouvelles, dites relationnelles, contributives, l'appropriationisme, l'interventionisme. Rêve d'avant-garde, forme polémique, utopique ou hétérotopique ; déplacement du rapport au musée, sortie hors de l'université, investissement des lieux communicationnels tels le Web. A partir de ce questionnement de la forme comme lieu de pensée, nous déplacerons maintenant notre perspective vers une insistance sur le rapport de la forme au réel. La sélection du matériau et des points de focalisation se fera en accord avec les participants du projet.

GENRE 2030

enseignant(s)

K. Schmidt, H. Sénant

semestre et option

7 à 10 et diplômés

jour et heure

semaine impaire

mardi 15h30–18h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique, entendu comme retour réflexif sur sa propre pratique, initier à la recherche sous des modalités spécifiques au champ de l'art.

contenu

Outre l'influence de la notion moderne de l'art, notre actualité est occupée par la relation à la modernité. Ses codes conservent une prépondérance concernant les formes de la production, de l'exposition et le fonctionnement du marché de l'art. Il s'agit d'un passé récent qui est encore en majorité dirigé par des protagonistes masculins et déterminé par des rapports du pouvoir colonial.

Mais tandis que la modernité était liée à des valeurs stables, des affirmations fortes et des utopies qui semblaient réalisable, notre situation actuelle paraît à tous les égards plus fragile. L'influence du monde occidental est affaiblie. Les utopies sont disparues. La conception du genre apporte du mouvement dans cette constellation. Notamment Judith Butler qui déconstruit la position frontale d'un féminisme moderniste à la faveur d'une perspective qui décrit l'identité sexuelle de manière plus ouverte. La réalité du genre est selon elle une construction sociale provoquée par le contexte. L'identité est en conséquence un jeu performatif avec la possibilité d'inventer de nouvelles formations.

Toute à l'écoute de cette pensée notre recherche se porte donc sur des déplacements imaginables, concernant la notion du médium, les formes de l'exposition et le rapport au marché ou autres. Les formes de la représentation, la question de l'exposition sur l'angle du genre formeront un accent fort au premier semestre.

cours/ateliers

COURS PARTICULIER (SAISON 2)

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

7 à 10 art

Jour et heure

semaine paire

vendredi 14h–16h

objectifs

Action/Réaction

contenu

2 étudiants amènent à tour de rôle 2 professeurs faire quelque chose quelque part. La chose (action, geste, œuvre...) étant faite, les professeurs raisonnent et déraisonnent avec l'étudiant au sujet de cette chose tout en rentrant, à pied ou pas, dans le giron de l'École.

CORDON BLEU
VOLUME-INSTALLATION
/ OBJET-PERFORMANCE

enseignant(s)

E. Pitoiset

semestre et option

7 à 10

jour et heure

Du lundi au vendredi 5 jours / mois
rendez-vous individuels
et/ou en petit groupe
(les dates seront communiquées en amont)

objectifs

Cordon bleu fonctionne comme un laboratoire, un lieu d'échange étendu à tous médiums — un outil critique en prise avec l'actualité contemporaine.

contenu

Comme l'explique Catherine Robbe-Grillet, alias Jeanne de Berg, dans *Cérémonies de femmes* : « Dans ce genre de cérémonies, j'organise l'ordre des arrivées mais aussi celui des départs [...] il doit y avoir un début, un milieu, une fin ».

Les espaces d'actions contenues se matérialisent au travers d'installations, objets, sculptures, photographies, vidéos... qui contiennent chacun les vestiges d'une action produite hors-champ, passée ou encore à venir. Le spectateur lui-même participe de cette construction. Par le prisme de problématiques sous-jacentes à votre pratique, nous aborderons plus largement la ritualisation du travail en atelier, de l'exposition, construire un espace, autant de moyens à la formulation d'un discours.

ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mardi 14h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 14h-16h

objectifs

Dans le cadre de l'école, il s'agit de promouvoir un « lieu » de rencontre, d'échange, d'étude 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) / inviter des intervenants exemplaires des démarches d'écriture les plus contemporaines (workshops) et penser les formes de présentation et de diffusion de cet écrit. L'atelier écriture concerne l'écriture et les arts plastiques (nous sommes dans une école d'art), c'est pourquoi la façon de donner à voir cette écriture peut passer par tous les médiums que proposent et qu'utilisent les arts visuels d'aujourd'hui.
Intervenants pressentis
Anne Portugal et Frédéric Forte

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mardi 12h-14h

objectifs

La place forte que nombre d'artistes contemporains accordent à l'écriture dans leurs propositions artistiques, que cette démarche d'écriture fonde et génère leur pratique ou plus simplement l'accompagne, est significative d'un nouveau rapport à l'écriture comme médium pertinent de rendre compte et d'énoncer, ici dans le champ des arts plastiques, les problématiques actuelles. Ce séminaire nous permettra de faire un point sur l'histoire et les enjeux des écritures contemporaines, en la parcourant, en les nommant.

contenu

L'histoire et les enjeux de la poésie contemporaine en forme de parcours, d'Heidsieck à Pennequin, de Gysin à Cadot, d'Isou à Prigent sans oublier les grands anciens futuristes — et autres Dada — du début de la modernité. Ces rencontres se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

VIDÉO INSTALLATION

enseignant(s)

O. Dollinger

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine impaire

semestres 7 & 8 vendredi 14h-18h
semestres 9 & 10 mercredi 14h-18h

objectifs

Réalisations de dispositifs élargis de l'image mouvement, intégrant le film, la vidéo, la performance, l'image fixe, le volume, le son ou encore le texte dans son espace d'exposition.

contenu

Cet atelier se propose d'expérimenter le médium vidéo dans une relation élargie avec son espace d'inscription en élaborant des dispositifs vidéos intégrant d'autre supports, comme l'image fixe, le volume, le texte etc. Il sera question à travers ces dispositifs pour l'étudiant d'élaborer une problématique en lien avec ses recherches plastiques antérieures tout en mettant l'accent sur des participations avec d'autres compétences sous forme de collaborations ou d'invitations. L'atelier sera ponctué de projections et d'analyse de films sous tous formats ainsi que d'œuvres vidéo, de visites et de comptes rendus d'expositions, de lectures de textes critiques.

ACCROCHAGE(S)

enseignant(s)

O. Dollinger

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine impaire

semestre 7 & 8 mardi 9h-12h
semestre 9 & 10 mercredi 9h-12h

objectifs

Comprendre les enjeux et les principes fondamentaux de l'accrochage. Acquisition des notions essentielles d'installation et d'accrochage des œuvres. Trouver des solutions adaptées à des problématiques spécifiques en fonction de l'espace de monstration.

contenu

Entre simple présentation, mise en scène ou encore scénographie, l'accrochage des œuvres est devenue une étape faisant partie intégrante du travail des artistes contemporains. L'accrochage fait aujourd'hui partie intégrante de l'élaboration du sens, l'accrochage n'est pas une opération secondaire, indifférente à l'œuvre d'art, mais une des séquences de sa production. Un accrochage d'exposition est un exercice largement subjectif de décomposition/recomposition permanent, ce n'est jamais neutre. De la prise en compte de la nature du lieu, white cube ou site spécifique, en passant par les questions de lumière ou encore d'interférence sonore lorsque une vidéo est perdue dans le flux de projections multiples, nous aborderons les différentes questions liées à l'accrochage tant d'un point de vue technique, esthétique que pratique.

DISPOSITIF PEINTURE**enseignant(s)**

K. Schmidt

semestre et option

7 à 10

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h-12h

objectifs

développement d'une pensée dans le médium peinture.

contenu

C'est avec l'apparition du tableau, à la Renaissance, que la peinture instaure la notion moderne d'art. La construction objet-tableau, organisée par la perspective et délimitée par ses bords, introduit l'idée de la représentation de la réalité comme modèle, fortement chargée symbolique-ment. A l'heure des pratiques élargies et malgré l'invention de la peinture abstraite, ce modèle – perspective / cadre – est resté valide, comme en témoigne par exemple l'évolution des pratiques en photographie ou vidéo.

Nous devons donc en prendre acte et considérer d'une part que l'histoire de la peinture et ses discours restent valides, d'autre part qu'ils continuent à engendrer à leur tour d'autres discours dans des médiums plus jeunes. La confrontation avec la peinture sera donc proposée comme recherche dans un champ ouvert où il s'agit de déployer et d'amplifier les facultés du médium. Cela nécessite un enchaînement d'expérimentations, une curiosité d'ap-prendre tant sur l'art en général que sur la peinture en particulier.

Suivant un principe de construction in progress, le cours consistera en entretiens individuels ou séance de groupe, rencontres avec des artistes invités, ainsi que de sessions théoriques en collaboration avec Hervé Sénant de manière à réfléchir à l'idée de peinture comme modèle conceptuel: véritable modèle de pensée.

**ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE****enseignant(s)**

M. Cure en collaboration avec les ensei- gnants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

X du 28 au 30 octobre 2014

X du 10 au 12 mars 2015

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Inventaire des supports
Montage des châssis et tension des toiles
Enduction et préparation des toiles et autres supports
Fabrication de peinture à partir des pigments (gouache, acrylique, tempera, huile, peinture à la cire)
Mise en œuvre de ces techniques.
Utilisation et caractéristique des peintures industrielles: acrylique, vinylique, alkyde, glycéro.
Organisation et méthode de travail
Toxicité des produits
Suivi technique des travaux des étudiants

Bibliographie:(disponible à la bibliothèque)
La peinture à partir du matériau brut,
Nicolas Waecker
La technique de la peinture à l'huile,
Xavier de Langlais
Le livre de l'art, Cennino Cennini
La technique du tableau, Marc Havel

PEINTURE**enseignant(s)**

L. Proux

semestre et option

7 à 10

jour et heure**semaine paire**

mardi 9h-12h et 14h-18h

mercredi 10h-12h et 14h-18h

objectifs

- développer une pratique d'atelier.
- encourager une approche critique de la production via des discussions collectives et personnalisées.
- rendre la pratique de l'artiste contemporaine d'autres pratiques sociales et d'autres lieux.

contenu

La peinture est un médium souvent attaché à l'histoire, au temps long. Si peindre c'est traverser le temps, creuser ses strates, on peut aussi considérer que chaque fois que quelqu'un commence une peinture c'est tout ce temps qui en est bouleversé. Les étudiants seront amenés à penser leur pratique au sein d'un champ élargi non seulement aux autres pratiques artistiques mais aussi à sa position dans la société. Que veut dire peindre quand quelques part on fragmente des particules infiniment petites ou que l'on explore des espaces infiniment lointains? Que veut dire peindre quand tous les objets sont de plus en plus connectés? Que veut dire peindre dans une société en transformation?

-Nous développerons une pratique d'atelier ainsi que des discussions collectives autour des travaux des étudiants et de l'actualité artistique.

-Des introductions à des œuvres marquantes pour la peinture contemporaine seront réalisées.

-De plus, des mises en espaces collectives viseront à dégager un espace critique autour de l'œuvre, de sa mise en espace, de son dialogue avec d'autres travaux dans les différentes hypothèses d'expositions.

Avec Cédric Loire, enseignant chercheur à l'ESA de Clermont-Metropole, le séminaire *Les territoires du travail* sera proposé aux étudiants autour de la question des transformations récentes du monde industriel.

ART SONORE**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 & 9

jour et heure**semaine paire**

vendredi 16h-18h

objectifs

Penser et produire de l'art sonore.

objectifs

Moyennant un jeu de va-et-vient entre projets personnels, écoute de références et lectures de textes concernant ce champ de création, il s'agira d'animer un atelier nomade et discontinu dédié à la production de projets sonores.

L'ART COMME THÉORIE**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 & 9

jour et heure**semaine impaire**

jeudi 18h-20h

objectifs

Démanteler les clichés sur le rapport entre art et théorie.

contenu

- ✗ Exposition d'un concept élargi de théorie regroupant une série ouverte de pratiques allant au-delà du cadre d'une discursivité orale ou écrite rattachée à la critique d'art.
- ✗ Présentation et analyse d'une série ouverte d'œuvres (Chris Marker, Jean-Luc Godard, Harun Farocki, etc.) envisagées comme productions théoriques.

**CANONS ET LACUNES.
ÉCRITS D'ARTISTES****enseignant(s)**

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

7 à 10

jour et heure**semaine paire**

vendredi 9h30-11h30

objectifs

Lire des textes de référence dans le champ de l'art de la deuxième moitié du XXème siècle à aujourd'hui et s'interroger sur le sens pour un artiste du terme «texte de référence».

contenu

Moyennant la lecture collective de textes d'artistes considérés canoniques, on profitera de l'occasion pour faire deux choses:

1. se rattraper sur des lacunes dont on aurait du mal à avouer l'ignorance dans un vernissage mondain.
2. se demander s'il y a bien un canon de l'art contemporain, comment se construit-il, quel est son sens institutionnel et que faire avec la culpabilité qu'il génère.

Rv³ (RENDEZ-VOUS VOLUME)**enseignant(s)**

S. Provost

semestre et option

7 à 10

Jour et heure**semaine impaire**

mercredi 10h-13h

objectifs

Travail du volume.

contenu

Rencontre collective et individuelle autour du travail des étudiants qui construisent des volumes ou des espaces.

S.E.L.**enseignant(s)**

S. Provost

semestre et option

7 à 10

jour et heure**semaine impaire**

mercredi 14h-18h

objectifs

pratique de «l'action artistique» sous toutes ses formes.

contenu

Ce cours est clairement scindé en deux parties. La première est axée autour du travail personnel de l'étudiant. C'est aussi un lieu de préparation du travail de monstration. Il s'agit surtout de rendez-vous individuels autour d'une pratique. La deuxième, plus collective, est un espace artificiellement créé par le groupe où les projets artistiques se mélangent à la réalité. C'est un endroit où la pensée s'écrit et se joue en même temps. Volume, espace, action, performance servent un temps où l'on fabrique une narration au long cours.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
 - le 30 octobre 2014
 - le 13 novembre 2014
 - le 11 décembre 2014
 - le 8 janvier 2015
 - le 19 mars 2015
 - le 2 avril 2015
 - le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et « acteurs ». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

ateliers de recherche

THE GLASS HOUSE STUDIO

enseignant(s)

O. Dollinger, département beaux-art,
 R. Garcia, département spectacle vivant
 unité danse, C. Ruetsch, département
 spectacle vivant unité musique

semestre et option

7 à 10, option art et option design

jour et heure

mardi 15h30-18h **semaine impaire**
 - 18 novembre 2014
 - 2 décembre 2014
 - 9 décembre 2014
 - 16 décembre 2014
 - 13 janvier 2015
 - 27 janvier 2015
 - 3 février 2015
 - 24 février 2015
 - 3 mars 2015
 - 6 et 7 mars 2015 (Journées Portes
 Ouvertes)
 - 24 mars 2015
 - 7 avril 2015
 - 28 avril 2015
 - 5 mai 2015
 - 7 mai 2015

objectifs

Cet atelier a pour ambition de produire des rencontres, de générer des déplacements, d'interroger autant que d'expérimenter les formes contemporaines de la transdisciplinarité. L'atelier sera constitué d'étudiants de l'option art et design, mais aussi de musiciens et de danseurs. Dans cet atelier, les étudiants venant des différentes disciplines devront accepter de se confronter à d'autres modes de pensée, d'autres logiques qu'ils ne maîtrisent pas. L'atelier sera mené conjointement avec la chorégraphe Rachel Garcia, le compositeur Christophe Ruetsch et le plasticien Olivier Dollinger.

contenu

La notion de transdisciplinarité apparaît dès 1970. Entre, à travers et au-delà de toutes les disciplines, elle se définit comme une posture intellectuelle et scientifique visant à la compréhension du monde présent. Elle n'est pas en soi une pratique, mais désigne la communication des disciplines autour d'un projet commun. Ainsi, le centre d'art et de culture la Ferme du Buisson présente en 2008 « Une exposition chorégraphiée », imaginée par le commissaire d'exposition Mathieu Copeland. Des artistes (chorégraphes, plasticiens, musiciens) sont invités à écrire des « partitions » de gestes, de déplacements ; pendant plus d'un mois, des danseurs vont s'inspirer de ces partitions pour agir dans l'espace vide. Ici, les frontières entre danse, théâtre ou performance artistique se font poreuses, questionnant le mouvement, la place du spectateur, l'espace de l'œuvre ou encore sa temporalité.

Le titre de cet atelier est issu d'un projet inabouti du réalisateur russe S.M Eisenstein « Glass House » est aujourd'hui un livre composé de notes de travail sur un film qui n'a jamais vu le jour. Ce livre, ces notes et ces dessins nous serviront de fil conducteur, de socle commun tout au long de l'atelier.

TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

C. Loire (ESACM), L. Proux (isdaT)

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mercredi 9h-10h

objectifs

Observer les rapports entre le travail et les territoires qu'il produit, occupe, annexe, transforme, déplace, déserte... Situer la pratique des étudiants, dans les champs théoriques et plastiques, au sein des transformations de la production industrielle entraînées par les nouvelles technologies.

contenu

Le monde industriel, économique et social actuel est animé d'un double mouvement à partir duquel nous voulons inciter les étudiants à penser et situer leurs démarches artistiques:

- D'une part, le mouvement de fond d'une crise de la production industrielle : sous-traitance et délocalisation de la production, sites industriels transformés en laboratoires de recherche, précarisation du travail ouvrier, chômage de masse devenant structurel et tensions sociales. Cette phase de désindustrialisation rend nécessaire une réflexion autour du faire qui remet en jeu certains aspects de l'artisanat : bricolage avec les machines informatiques, petites unités de productions (mouvement Maker), logique coopérative des Fablabs, etc.
- D'autre part, une « dématérialisation » du travail, liée au numérique : économie du savoir, retraduction globale de la culture en données numériques, indifférenciation

croissante du lieu / temps de travail et du lieu / temps de vie et des loisirs. Cette dématérialisation (et le jeu sur les catégories spatiales du site et du non-site) semble rendre possible une redécouverte à rebours du sensible et de la perception dans le champ de l'art actuel. Ce retour du sensible rejoint notamment certaines problématiques picturales (porosité, tactilité pensée sur le mode d'une peau par exemple). La synchronie de ces deux phénomènes modifie le rapport à la culture.

- Quelles sont les conditions de visibilité de ces transformations (paysages, outils, acteurs) ?
- Comment les formes de l'art actuel prennent en compte ces changements ?
- Comment « formaliser » et « acter » plastiquement et théoriquement cette destruction / transformation d'un réel social et politique ?

Bibliographie
Chris ANDERSON, *Makers. La nouvelle révolution industrielle*, éditions Pearson, 2012
Fredrick JAMESON, *Le postmodernisme, ou la logique culturelle du capitalisme tardif*, éditions de l'ensba, Paris
Edward P. THOMPSON, *Temps, discipline du travail et capitalisme industriel*, La Fabrique éditions, Paris 2004

CREATIVE COMMONS

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, S. Dégeilh, J.M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet

intervenant(s)

GMEA : T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

7, 8, 9 & 10, option design, design graphique et art

jour et heure

Jeudi de 14h à 18h, semaine paire pour design, toutes les semaines pour l'option art et design graphique.

objectifs

Mise en place d'une démarche et d'une réflexion sur l'écriture et la mise en jeu des médias que permet l'usage des nouvelles technologies. Etablir des scénarios sur trois thématiques - le corps et l'espace - L'objet interface et process - L'arrivée des notions de co-design, open design, Maker, Haker, FabLab.

contenu

En s'appuyant sur les 3 niveaux du développement du Web, nous envisagerons divers scénarios d'appropriation des technologies/médias et leurs enjeux : Web 1.0 : La démocratisation des technologies et d'Internet permettant un large accès aux savoirs. Web 2.0 : La diffusion d'Internet n'étant pas seulement celle des contenus mais aussi la possibilité de co-produire des biens communs (cf. Wikipedia). Web 3.0 : Le Web sémantique ou la capacité à extraire de la connaissance à partir d'une grande quantité de données (big data, open-data, cloud computing) - L'arrivée de plateformes matérielles comme l'open hardware (Arduino, Raspberry pi...), l'imprimante 3D (Rep rap, MakerBot) et le lien direct à la chaîne de production numérique comme les services de découpe laser, impression 3d, via des structures légères et flexibles (Ponoko, Damingo, Sculpteo...) permettent la production d'objets physiques et leur mise en réseau (norme IPv6). Ressources et recherches conduites par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn dans le cadre d'OSSIA (ANR 2013/2015) sur l'écriture et le contrôle de scénarios d'interaction via le web seront interrogées dans la dynamique de l'atelier.

BRACONNAGES**enseignant(s)**

L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz

semestre et option

7 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi 17h-19h

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

Braconnages est un atelier de recherche dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Il sera en particulier question de ce qu'Ulises Carrión nommait des « bookworks », soit des livres qui proposent un « lien logique entre les messages possibles [d'une] œuvre [...], son aspect extérieur [...] et la lecture qu'imposent, suggèrent ou admettent ces deux éléments. »

« Les bookworks, disait-il encore, sont des livres dont la forme, une suite logique de pages, détermine intrinsèquement des conditions de lecture. »

Si Ulises Carrión forgea ce terme pour définir ce que l'on qualifie aujourd'hui de livre d'artiste, il apparaît en fait que tout livre pensé comme une entité globale liant étroitement forme et contenu peut être considéré comme un bookwork, ce terme pouvant alors désigner aussi des photobooks, des fanzines, les graphzines, des catalogues d'artistes, etc. Ce type d'éditions induit des questionnements qu'il convient d'explorer depuis divers points de vue : l'histoire et la théorie de l'art,

du design graphique, de l'édition, de la lecture, des médias. À travers ces différents champs de la connaissance, il s'agira de cerner ce qu'est notre relation esthétique au livre et à l'imprimé. Diverses pistes de travail pourront être suivies en ce sens : chercher à définir ce que pourrait être une « bibliophilie cheap », pour reprendre une expression de Rik Gadella rapportée par Didier Mathieu dans le cadre de *Braconnages 2014* ; observer ce qui lie fondamentalement la pratique de l'édition à des démarches de collecte, de collection, à l'espace de la bibliothèque ; développer une approche transversale et ouverte des diverses catégories d'éditions ayant un caractère artistique, sans nier pour autant leurs spécificités ; étudier la corrélation entre les enjeux plastiques ou graphiques des pratiques éditoriales et leurs enjeux médiatiques (modes d'énonciation, de diffusion, de réception).

L'atelier de recherche se déroulera à travers un séminaire hebdomadaire lors duquel nous présenterons des projets en cours et prendrons connaissances de nombreux livres et imprimés à caractère artistique, mais aussi de textes, de films, etc. Chacun prendra part au déroulement des séances et il s'agira autant de conduire une recherche théorique collective que de mettre en œuvre une production artistique et éditoriale propre à chaque étudiant. À cet effet, des temps de travail intensifs complèteront le séminaire à différents moments de l'année. Atelier conduit en partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, où l'activité de *Braconnages* donnera lieu à diverses formes de restitution.

notes

semestres 7 et 8 — art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art H. Sénant	Dispositif peinture K. Schmidt
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h	Ateliers bibliothèque projets	Mémoire K. Schimdt, H. Sénant, O. Dollinger
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	Braconnages	GENRE2030 K. Schmidt, H. Sénant
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		Ateliers projets

semaine impaire

	mercredi	jeudi	vendredi
	Ateliers projets	Ateliers projets	
	Ana Scrivener rendez vous		Court cours de philo
	Rv³ S. Provost	Collégiale Forum	Mémoire F. Martí-Jufresa
			English Adam Scrivener
		Español F. Martí-Jufresa	
	S.E.L S. Provost	Mise en espace	Vidéo installation O. Dollinger
	Séminaire Etat des recherches sem. imp (1 fois / mois)	L'art comme théorie F. Martí-Jufresa sem. 7	

semestres 7 et 8 — art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers projets	
10h-11h		Peinture L. Proux
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro
13h-14h		
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	Atelier écriture Y. Caro
15h-16h		
16h-17h		Peinture L. Proux
17h-18h	Braconnages	
18h-19h		
19h-20h		Ateliers projets

semaine paire

	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			
9h-10h	Territoires du travail L. Proux		
10h-11h	Peinture L. Proux	Mémoire Y. Caro, F. Martí-Jufresa, L. Proux	Canons et lacunes Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost
11h-12h		rendez vous individuels Ana Scrivener	
12h-13h		Collégiale Forum	English Adam Scrivener
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa	
14h-15h	Peinture L. Proux	Mise en espace	Cours particulier (saison 2) S. Provost, F. Martí-Jufresa
15h-16h			
16h-17h			Atelier écriture Y. Caro
17h-18h			Art sonore F. Martí-Jufresa sem 7
18h-19h			
19h-20h	Conférence	Ateliers projets	

semestres 9 et 10 — art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers projets	
10h-11h		Dispositif peinture K. Schmidt
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art H. Sénant	Mémoire K. Schmidt, H. Sénant, O. Dollinger semestre 9
15h-16h		
16h-17h		GENRE2030 K. Schmidt, H. Sénant
17h-18h	Ateliers bibliothèque projets	Glass House Studio O. Dollinger C. Ruetsch, R. Garcia
18h-19h		
19h-20h		Ateliers projets

semaine impaire

	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			
9h-10h	Ana Scrivener rendez vous	Ateliers projets	
10h-11h			Court cours de philo
11h-12h			Mémoire F. Martí-Jufresa
12h-13h		Collégiale Forum	
13h-14h			
14h-15h			
15h-16h	S.E.L S. Provost	Mise en espace	Ateliers projets
16h-17h			
17h-18h			
18h-19h	Séminaire Etat des recherches sem. imp (1 fois / mois)	L'art comme théorie F. Martí-Jufresa sem. 9	
19h-20h			

semestres 9 et 10 — art

semaine paire

	lundi	mardi		mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h	Ateliers projets						
9h-10h		Peinture L. Proux		Territoires du travail L. Proux	Mémoire Y. Caro, F. Martí-Jufresa, L. Proux		
10h-11h				Peinture L. Proux	Ana Scrivener rendez vous	Canons et lacunes Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost	
11h-12h					Collégiale Forum		
12h-13h			Séminaire écriture Y. Caro				
13h-14h							
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	Atelier écriture Y. Caro	Peinture L. Proux	Peinture L. Proux	Atelier écriture Y. Caro	Cours particulier (saison 2) S. Provost, F. Martí-Jufresa	Atelier écriture Y. Caro
15h-16h							
16h-17h					Mise en espace	Art sonore F. Martí-Jufresa sem 9	
17h-18h							
18h-19h			Ateliers projets		Conférence	Ateliers projets	
19h-20h							

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 256 semestres 7 & 8
- 268 emploi du temps
- 270 semestres 9 & 10
- 276 emploi du temps

Lors de la phase projet, les étudiants sont amenés à développer et approfondir leur réflexion et leur production en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle. Ce moment riche et dense permet de mettre en perspective les acquis des semestres 3 à 6 dans une approche prospective du design graphique. À travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires, des ateliers, ils poursuivent une recherche personnelle autour d'un projet de fin d'études, et commune à travers les différents ateliers proposés.

Les ateliers de recherche mis en place sont les lieux d'échanges qui traversent l'option. Ils sont l'occasion de rencontres avec des professionnels et de mise en place de partenariats extérieurs. L'atelier Genius Loci interrogera plus spécifiquement cette année les notions de contexte de création et de réception du design, dans sa relation à l'espace, qu'il soit architectural ou éditorial.

Dans le cadre du DNSEP, les étudiants produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 7. Outil de la pensée critique, objet autonome prenant part aux recherches plastiques de l'étudiant, 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 dans les enjeux actuels de la culture numérique et 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. Lors de la présentation à un jury composé de théoriciens et de designers, les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la typographie à la confrontation à l'espace public. Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs auteurs inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Critères d'évaluation

- ✗ présentation des travaux (formelle et critique),
- ✗ origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production),
- ✗ inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances)
- ✗ qualité des réalisations

Le coordonnateur est **Romain-Paul Lefèvre**.

grille des crédits

semestre 7	crédits	semestre 9	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Mise en forme du projet personnel	10
Langue étrangère	1	Total	30
Total	30		

semestre 8	crédits	semestre 10	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Epreuves du diplôme mémoire : 5 travail plastique : 25	
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

semestres 7 et 8

cours

COLLÉGIALE

enseignant(s)

R. P. Lefèvre & enseignants

semestre et option

7, 8, 9, 10

jour et heure

semaine impaire
mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

TRUCS & ASTUCES

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre et option

7

jour et heure

mercredi 8h-10h

objectifs

Autonomisation méthodologique et technique.

contenu

Une série de courts exercices permettra de consolider les acquis méthodologiques et techniques dans le traitement du texte et de l'image, en vue d'une plus grande autonomie dans la réalisation de ses propres projets.

ÉCRITURE ET PROJET DE RECHERCHE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

7

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Écrire et réfléchir sur la production plastique. Écrire comme finalité. Développer une autonomie pour le DNSEP.

contenu

Ce cours de pratique et de suivi des projets de recherche associe des rencontres de groupe et des rendez-vous individuels. Le passage à la pratique de l'écriture est un moyen de la mise en œuvre des projets. Les étudiants envisageant un travail d'écriture spécifique seront les bienvenus. Des rendez-vous communs avec les enseignants plasticiens seront organisés.

MÉMOIRE : MÉTHODOLOGIE ET ÉCRITURE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

8

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Rédaction du mémoire de projet de DNSEP.

contenu

Ce cours pose les bases méthodologiques pour concevoir et écrire un mémoire de DNSEP. Il a pour but de mettre en place une réflexion théorique à la fois sur le sujet et sur les moyens du projet plastique. Il consiste à définir un sujet au service duquel est développé la pratique plastique, à réunir une documentation sur le sujet en question, à établir un corpus, à étudier sur le plan théorique et culturel les enjeux du sujet, développer une réflexion sur les moyens plastiques mis en œuvre, de mettre en regard tous ces éléments avec des réalisations antérieures d'autres créateurs. La rédaction du mémoire s'élaborera tout au long du semestre 8 pour aboutir à une première version du texte, nécessaire à l'entrée en année 5.

CULTURE ET MISE EN PLACE DU PROJET DE RECHERCHE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

7 & 8

jour et heure

mardi 16h-18h

objectifs

Mettre en place un projet de recherche en s'appuyant sur la culture générale. Apprendre la différence entre sujet, thème, forme et moyens. Préparer au DNSEP.

contenu

Un cours théorique sera proposé à partir des champs culturels exposés par chaque étudiant dans le document pour entrer en phase projet. Ces champs comme les médium seront nombreux. Il conviendra donc d'acquérir une méthode pour développer une pensée synthétisant les divers concepts approchés souvent intuitivement par les étudiants. Il sera effectué des présentations orales devant le groupe de chacun des projets, suivies de leur analyse et de leur critique esthétique, de sens, de forme, de fonction, de rapport à la diffusion. Les présentations seront croisées, c'est-à-dire que chacun abordera les travaux des autres.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

A. Goubbron, R.-P. Lefèvre

semestre et option

7 & 8

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Méthodologie du projet : définition d'un champ et d'une problématique de travail.

contenu

Envisager et ré-envisager les éléments contextuels et projectuels de son propre travail en regard de l'élaboration d'un projet personnel et pour la préparation du Dnsep design graphique.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre et option

7 & 8

jour et heure

Sem 7 — mercredi 10h-12h

Sem 8 — mercredi 8h-12h

objectifs

Développer une posture de designer par l'articulation d'une pensée et d'un projet personnel.

contenu

Aidé par des rendez-vous individuels réguliers et des moments de discussion en commun, chaque étudiant sur la base de sa production fera émerger et développera une problématique de recherche. Il sera amené à inscrire celle-ci dans les enjeux actuels et historiques du design graphique à travers l'écriture du mémoire et à mettre en place une méthodologie propre lui permettant d'y répondre.

PRATIQUES ÉDITORIALES NUMÉRIQUES

enseignant(s)

O. Huz

semestre et option

7

jour et heure

lundi 9h30-12h30

objectifs

Acquérir les techniques et méthodologies de l'édition à l'écran, autonomie de production de contenus électroniques et gestion de données, langages Php, MySQL, Xml, Html et Css.

contenu

À travers un projet à mener sur le semestre 7, nous essaierons de faire une mise au point sur les langages et les outils du design éditorial à l'écran. Nous verrons comment utiliser Php et les bases de données afin d'organiser et afficher du texte, des images et naviguer à travers ceux-ci, les arranger. Il s'agira alors de mettre en place un outil d'édition dédié aux recherches liées au mémoire, en vue de sa publication future ou en progression.

CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

3 & 4, 7 & 8

jour et heure

jeudi 9–11h
Présentations : jeudi 11h–12h

objectifs

Acquérir une culture spécifique au design graphique et mesurer les enjeux et problématiques de cette discipline aujourd'hui.

contenu

À travers des présentations monographiques, historiques ou thématiques, ce cours sera l'occasion de se forger une culture de la discipline du design graphique et plus généralement de son inscription au sein du design et de l'art. Ce sera aussi le lieu des questionnements qui habitent aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture, l'art et les choses de la vie. En complément des lectures des enseignants, des présentations seront aussi assurées par les étudiants, dans le but de tester des formes de conférences et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée. Dans ce cadre, chaque étudiant sera amené à assurer des présentations orales articulés et appuyées sur une projection argumentée et référencée historiquement sur une thématique imposée, simulation d'une situation de conférence et de prise de parole en public.

– Sébastien Dégeilh :

préhistoire du design graphique

À travers les figures historiques de metteurs en forme de l'information visuelle que peuvent être scribes, copistes, imprimeurs,

secrétaires ou enseignants, ce cours propose une approche historique du signe, de l'image et des techniques qui s'y rattachent. Ce regard sur des pratiques aussi bien savantes que populaires a pour but de remettre en perspective les pratiques actuelles du design graphique et de dégager des problématiques transversales ou récurrentes.

– **François Chastanet** : à partir de la thématique centrale de la métropole comme mode de vie dominant, nous explorerons les conséquences visuelles du passage du mode de production artisanal au monde industriel globalisé : l'émergence de la notion d'identité visuelle au 20e siècle ; questionnement de l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier ; architecture & typographie, la lettre dans le gigantisme urbain ; de la grille géométrique à l'expressivité, esthétique de la construction dans le modernisme ; design graphique & illustration, vers une séparation ? ; analyse des méthodes de travail et processus de projets de grandes figures du design graphique au 20e siècle, etc.

– **Olivier Huz** :

le graphisme dans le champ élargi

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme Rosalind Krauss, à l'endroit de la sculpture (in *La sculpture dans le champ élargi* publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le vingtième siècle, à travers ses bouleversements en terme de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi nous pourrions ré-évaluer la place du designer graphique, comment celui-ci, a pu être influencé et aussi influencer l'histoire récente des formes et des discours, si nous envisageons le livre, et plus généralement tout objet graphique, comme la réunion indissociable du fond et de la forme.

ateliers de recherche

GENIUS LOCI : COMPITALIA

enseignant(s)

S. Dégeilh, M. Gary, O. Huz

semestre et option

7 & 8, option design et design graphique

jour et heure

jeudi 14h–17h

objectifs

Appréhender le design graphique et le design dans leur relation à l'espace et au temps.

contenu

Après avoir, en 2013–2014, choisi d'explorer l'architecture, l'atelier Genius loci se propose d'ajouter à ses préoccupations spatiales des préoccupations temporelles. Il était pertinent de démarrer l'atelier par un regard sur l'architecture (c'est bien cette discipline qui a réactivé la notion de genius loci au vingtième siècle), et notre voyage à Royan ainsi que le travail autour de la mutation actuelle de la Reynerie et de l'apparition prochaine de la Maison de l'image ont déplacé nos intérêts vers des questions sociales et temporelles, à travers le rapport à la mémoire, à la fiction et aux différents temps du projet architectural (conception, chantier, usage et usure). Pour filer la résonance latine de l'atelier, nous prendrons cette année comme nouvel objet d'expérience la fête consacrée aux génies du lieu, Compitalia, dans la Rome antique. Il s'agira d'envisager la fête comme incarnation événementielle et exceptionnelle des mythologies propres à un lieu ; un espace-temps où se confrontent réel et imaginaire, histoire et fiction, et d'interroger comment le design graphique et le design peuvent l'accompagner, voire la faire naître par son annonce, son déroulement, sa mise en scène et sa restitution.

BRACONNAGES

enseignant(s)
L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz
semestre et option
7 à 8, toutes options (sur inscription)
jour et heure
lundi 17h-19h
objectifs
Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.
contenu

Braconnages est un atelier de recherche dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Il sera en particulier question de ce qu'Ulises Carrión nommait des « bookworks », soit des livres qui proposent un « lien logique entre les messages possibles [d'une] œuvre [...], son aspect extérieur [...] et la lecture qu'imposent, suggèrent ou admettent ces deux éléments. »

« Les bookworks, disait-il encore, sont des livres dont la forme, une suite logique de pages, détermine intrinsèquement des conditions de lecture. »

Si Ulises Carrión forgea ce terme pour définir ce que l'on qualifie aujourd'hui de livre d'artiste, il apparaît en fait que tout livre pensé comme une entité globale liant étroitement forme et contenu peut être considéré comme un bookwork, ce terme pouvant alors désigner aussi des photobooks, des fanzines, les graphzines, des catalogues d'artistes, etc.

Ce type d'éditions induit des questionnements qu'il convient d'explorer depuis divers

points de vue : l'histoire et la théorie de l'art, du design graphique, de l'édition, de la lecture, des médias. À travers ces différents champs de la connaissance, il s'agira de cerner ce qu'est notre relation esthétique au livre et à l'imprimé. Diverses pistes de travail pourront être suivies en ce sens : chercher à définir ce que pourrait être une « bibliophilie cheap », pour reprendre une expression de Rik Gadella rapportée par Didier Mathieu dans le cadre de *Braconnages 2014* ; observer ce qui lie fondamentalement la pratique de l'édition à des démarches de collecte, de collection, à l'espace de la bibliothèque ; développer une approche transversale et ouverte des diverses catégories d'éditions ayant un caractère artistique, sans nier pour autant leurs spécificités ; étudier la corrélation entre les enjeux plastiques ou graphiques des pratiques éditoriales et leurs enjeux médiatiques (modes d'énonciation, de diffusion, de réception).

L'atelier de recherche se déroulera à travers un séminaire hebdomadaire lors duquel nous présenterons des projets en cours et prendrons connaissances de nombreux livres et imprimés à caractère artistique, mais aussi de textes, de films, etc. Chacun prendra part au déroulement des séances et il s'agira autant de conduire une recherche théorique collective que de mettre en œuvre une production artistique et éditoriale propre à chaque étudiant. À cet effet, des temps de travail intensifs compléteront le séminaire à différents moments de l'année.

Atelier conduit en partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, où l'activité de *Braconnages* donnera lieu à diverses formes de restitution.

MONOLINEAR

enseignant(s)
F. Chastanet et invité(s)
semestre et option
7 & 8, option design graphique
jour et heure
mercredi 10h-12h
objectifs
Atelier de recherche dans le champ de la typographie et du dessin de caractères.
contenu

Quel rapport voulons-nous, au début du 21e siècle entre écriture typographique et réalité des pratiques manuscrites contemporaines? Le rapport entre geste écrit et formes typographiques doit-il disparaître dans notre civilisation du clavier? Dans le monde émergent des écrans tactiles portables, le doigt et les claviers virtuels tactiles peuvent-ils durablement se substituer au stylet? Le lien esthétique entre typographie et écriture manuelle est rompu depuis plusieurs siècles mais nous continuons néanmoins à lire des lettres typographiques sans relation avec nos pratiques d'écriture manuscrite qui par ailleurs se réduisent chaque jour. La majorité des polices de caractères sans empattements que nous utilisons aujourd'hui quotidiennement sur papier ou écran jouent sur l'illusion optique d'un trait d'épaisseur continue, condition esthétique garante de la modernité. Mais ce contour typographique « monolinéaire » ou sans contraste (c'est-à-dire sans pleins et déliés) demeure paradoxalement intimement lié à la permanence des structures historiques de la lettre latine, et malgré les apparences, il n'a pas de lien direct avec nos outils d'écriture actuels comme le stylo bille ou le feutre rond définissant notre trait dessiné

contemporain lui aussi monolinéaire. Le monde occidental vit toujours dans le paradigme esthétique dominant de l'alphabet typographique dit « romain » issu de la Renaissance italienne de la fin du 15e siècle et du début du 16e siècle malgré la quasi disparition à partir du milieu du 20e siècle des outils d'écriture qui ont donné naissance à ces formes. Ces lettres dites « humanistes », modèle formel trouvant sa source dans la redécouverte des modèles de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge et basé sur une interprétation gravée de traits produits avec une plume plate, correspondent à un idéal de standard d'écriture à la portée universelle pour le partage des connaissances dépassant les particularismes locaux. Les contextes urbains spécifiques de la fin du 20e siècle et l'évolution du rapport outil et geste écrit ont provoqué des innovations formelles inattendues de l'alphabet latin à travers la publicité, la signalétique ou le graffiti. Certains lettrages identitaires, réactivations ou mutations de formes anciennes de la lettre latine, émergent des mégalo-pôles actuelles. Ces phénomènes constituent des tentatives artisanales de « re-localisation » par le signe d'environnements urbains marqués par la banalité et une homogénéisation globale. À travers des expérimentations sur le rapport entre squelette et surface, nous questionnerons la permanence des formes archétypales de la représentation écrite du langage en nous intéressant aux conséquences visuelles dans le domaine de la typographie des outils d'écriture monolinéaires qui façonnent notre relation au dessin et à l'espace depuis les années 1960.

CREATIVE COMMONS**enseignant(s)**

N. Bruyère, E. Cliquet, S. Dégeilh, J.M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet

intervenant(s)

GMEA : T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

7, 8, 9 & 10, option design, design graphique et art

jour et heure

Jeudi de 14h à 18h, semaine paire pour design, toutes les semaines pour l'option art et design graphique.

objectifs

Mise en place d'une démarche et d'une réflexion sur l'écriture et la mise en jeu des médias que permet l'usage des nouvelles technologies. Etablir des scénarios sur trois thématiques - le corps et l'espace - L'objet interface et process - L'arrivée des notions de co-design, open design, Maker, Haker, FabLab.

contenu

En s'appuyant sur les 3 niveaux du développement du Web, nous envisagerons divers scénarios d'appropriation des technologies/médias et leurs enjeux : Web 1.0 : La démocratisation des technologies et d'Internet permettant un large accès aux savoirs. Web 2.0 : La diffusion d'Internet n'étant pas seulement celle des contenus mais aussi la possibilité de co-produire des biens communs (cf. Wikipedia). Web 3.0 : Le Web sémantique ou la capacité à extraire de la connaissance à partir d'une grande quantité de données (big data, open-data, cloud computing) — L'arrivée de plateformes matérielles comme l'open hardware (Arduino, Raspberry pi...), l'imprimante 3D (Rep rap, MakerBot) et le lien direct à la chaîne de production numérique comme les services de découpe laser, impression 3d, via des structures légères et flexibles (Ponoko, Damingo, Sculpteo...) permettent la production d'objets physiques et leur mise en réseau (norme IPv6). Ressources et recherches conduites par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn dans le cadre d'OSSIA (ANR 2013/2015) sur l'écriture et le contrôle de scénarios d'interaction via le web seront interrogées dans la dynamique de l'atelier.

**LES ATELIERS URBAINS
INTERFORMATIONS
LE SITE DE L'HUVEAUNE À MARSEILLE****enseignant(s)**

M. Gary, S. Dégeilh (isdaT / Toulouse), M. Cauhopé, F. Duchêne (ENTPE / Lyon), G. Gay (Université Jean Monnet / Saint-Etienne) en partenariat avec les Robins des villes et un collectif d'associations de l'Huveaune.

semestre et option

7 & 9 option design et design graphique

jour et heure

Du 20 au 24 octobre

objectifs

Échanger et partager des savoirs autour d'un projet commun. Les ateliers interformations visent, d'une part, à familiariser des étudiants à la pluralité et à la complémentarité des approches et des analyses sur les questions urbaines par un regard croisé sur un «territoire» d'étude et à les les initier au dialogue interprofessionnel. Et d'autre part, ils leur permet une mise en situation professionnelle réelle par la collaboration avec une collectivité territoriale.

contenu

Réunis en équipe interformation avec de futurs ingénieurs et cartographes, les étudiants devront, sur un temps court co-produire, un document d'étude dans lequel sera consigné une sélection des éléments collectés sur le site de l'Huveaune à Marseille. La philosophie de cet atelier repose sur la richesse de la perspective pluridisciplinaire qui va naître de la rencontre et de la complémentarité des compétences réciproques. La réussite du travail en interformation repose sur la capacité des étudiants à s'organiser de manière autonome et collaborative, en mobilisant et articulant leurs compétences réciproques, comme le ferait une véritable équipe de maîtrise d'œuvre. C'est dans ce contexte et à partir d'une imprégnation territoriale, paysagère, et historique qu'il conviendra, sur les fondements d'une expérience commune et les éléments collectés dans cet environnement, de mettre en forme un objet éditorial qui en restituera les observations menées. Enquêter, récolter des paroles d'habitants, rencontrer les acteurs locaux, se balader... l'observation sensible d'un territoire ouvre aux étudiants autant de pistes à explorer, à analyser, à traduire, à imaginer des scénarii potentiels.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
 - le 30 octobre 2014
 - le 13 novembre 2014
 - le 11 décembre 2014
 - le 8 janvier 2015
 - le 19 mars 2015
 - le 2 avril 2015
 - le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration «semi-public». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et «acteurs». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives): l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons *voyons voir*. Nous pourrions aller du *voyons voir* à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

notes

semestres 7 et 8

— design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Trucs et astuces S. Dégeilh sem. 7		
10h-11h	Pratiques éditoriales numériques sem. 7	Ateliers bibliothèque projets	Monoliner F. Chastanet	Culture du design graphique S. Dégeilh, O. Huz, F. Chastanet	English Adam Scrivener
11h-12h	Suivi de projets sem. 8 O. Huz		Suivi de projets S. Dégeilh Sem. 7	Culture du design graphique : présentations	Ateliers bibliothèque projets
12h-13h			Rencontre collégiale semaine impaire		
13h-14h				Español F. Martí-Jufresa	
14h-15h		Ateliers bibliothèque projets	écriture et projet de recherche sem. 7	atelier de recherche Genius Loci : compitalia S. Dégeilh, M. Gary, O. Huz	
15h-16h	Ateliers bibliothèque projets		mémoire : méthod. et écriture sem. 8 P. Fauré	atelier de recherche Creative commons N. Bruyère, E. Cliquet, S. Dégeilh, J.M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet	
16h-17h		Culture et mise en place du projet de recherche P. Fauré			Ateliers projets
17h-18h	Braconnages L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz				
18h-19h		Ateliers projets	Conférence sem. paire		
19h-20h			Séminaire Etat des recherches sem. imp. (1/mois)		

semestres 9 et 10

cours

COLLÉGIALE

enseignant(s)
R. P. Lefèvre et enseignants
semestre et option
7, 8, 9, 10
jour et heure
semaine impaire mercredi 12h-13h
objectifs
Point pédagogique et organisation.
contenu
Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

MÉMOIRE ET PRÉPARATION AU DNSEP

enseignant(s)
P. Fauré
semestre et option
9 & 10
jour et heure
mercredi 10h-12h
objectifs
Finalisation du mémoire, préparation à la soutenance du mémoire, préparation à l'oral du DNSEP.
contenu
Le semestre 9 est consacré à la finalisation du mémoire de DNSEP, c'est-à-dire que le texte d'ensemble étant rédigé, il convient d'effectuer des relectures, écrire des compléments, corriger et améliorer le style, choisir les visuels et illustrations définitifs, établir les annexes, rédiger une bibliographie, des listes de références, critiques et commentées. La préparation aux divers oraux, permettra d'acquérir : l'aisance de la langue, l'esprit de synthèse, la capacité d'ancrer sa pratique plastique dans une réflexion ouverte sur le monde et l'ensemble des champs culturels approchés dans le projet, de poser les questions relatives au statut des travaux présentés, d'envisager leur diffusion et de penser l'après diplôme. Des rendez-vous communs avec les enseignants plasticiens seront aménagés.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)
F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz
semestre et option
9 & 10
jour et heure
François Chastanet : mercredi 9h-10h et jeudi 9h-11h Sébastien Dégeilh : jeudi 9-11h et 17-19h Olivier Huz : Sem 9 jeudi 9-11h Sem 10 lundi 10h30-12h30 et jeudi 9h-11h
objectifs
Autonomisation technique, méthodologique et conceptuelle.
contenu
Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, les étudiants développeront leur projet de recherche amorcé en 4ème année. Sur le premier semestre, ils finaliseront l'écriture et la mise en forme du mémoire en parallèle de la mise en place d'un projet personnel. Le second semestre sera consacré à la réalisation de ce dernier, à sa mise en espace et à sa présentation orale en vue du DNSEP. Au delà du diplôme, il s'agit de former de futurs professionnels autonomes du point de vue technique, méthodologique et conceptuel.

MISE EN ESPACE

enseignant(s)
collégiale
semestre et option
9 & 10
jour et heure
1 mercredi / mois, 14h-18h
objectifs
Acquisition, expérimentation et argumentation autour de la mise en espace, de l'accrochage et de tout dispositif nécessaire à la compréhension du travail de l'étudiant. Préparation au Dnsep.
contenu
Expérimenter et éprouver différents arrangements formels afin de traduire son travail dans l'espace d'accrochage, et convoquer/créer les outils nécessaires à la monstration et à la compréhension de celui-ci. Durant ces présentations, des échanges collectifs viseront à déclencher un débat critique.

SÉMINAIRE PRATIQUES

enseignant(s)

O. Huz

semestre et option

9

jour et heure

lundi 8h30–9h30

objectifs

Parcourir, lors de séances collectives, les compétences méthodologiques, techniques et légales de la pratique du design graphique.

contenu

À travers des présentations de la part de l'enseignant et des étudiants, le séminaire Pratiques analysera des cas pratiques, justement, pour tenter de cerner ce qui fait le designer graphique aujourd'hui: pratiques collectives ou individuelles, de l'édition à l'écran et à l'exposition, relation au commanditaire et aux entreprises partenaires de tout projet graphique. Les points techniques et théoriques seront aussi envisagés au regard des questions soulevées lors des rendez-vous individuels.

ateliers de recherche

CREATIVE COMMONS

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, S. Dégeilh, J.M. Evezard, D. Le Ray, P.Mellet

intervenant(s)

GMEA : T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

7, 8, 9 & 10, option design, design graphique et art

jour et heure

Jeudi de 14h à 18h, semaine paire pour design, toutes les semaines pour l'option art et design graphique.

objectifs

Mise en place d'une démarche et d'une réflexion sur l'écriture et la mise en jeu des médias que permet l'usage des nouvelles technologies. Etablir des scénarios sur trois thématiques – le corps et l'espace – L'objet interface et process – L'arrivée des notions de co-design, open design, Maker, Haker, FabLab.

contenu

En s'appuyant sur les 3 niveaux du développement du Web, nous envisagerons divers scénarios d'appropriation des technologies/médias et leurs enjeux : Web 1.0 : La démocratisation des technologies et d'Internet permettant un large accès aux savoirs. Web 2.0 : La diffusion d'Internet n'étant pas seulement celle des contenus mais aussi la possibilité de co-produire des biens communs (cf. Wikipedia).

Web 3.0 : Le Web sémantique ou la capacité à extraire de la connaissance à partir d'une grande quantité de données (big data, open-data, cloud computing) – L'arrivée de plateformes matérielles comme l'open hardware (Arduino, Raspberry pi...), l'imprimante 3D (Rep rap, MakerBot) et le lien direct à la chaîne de production numérique comme les services de découpe laser, impression 3d, via des structures légères et flexibles (Ponoko, Damingo, Sculpteo...) permettent la production d'objets physiques et leur mise en réseau (norme IPv6). Ressources et recherches conduites par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn dans le cadre d'OSSIA (ANR 2013/2015) sur l'écriture et le contrôle de scénarios d'interaction via le web seront interrogées dans la dynamique de l'atelier.

LES ATELIERS URBAINS INTERFORMATIONS LE SITE DE L'HUVEAUNE À MARSEILLE

enseignant(s)

M. Gary, S. Dégeilh (isdaT / Toulouse),
M. Cauhopé, F. Duchêne (ENTPE / Lyon),
G. Gay (Université Jean Monnet / Saint-
Etienne) en partenariat avec les Robins des
villes et un collectif d'associations de
l'Huveaune.

semestre et option

7 & 9 option design et design graphique

jour et heure

Du 20 au 24 octobre

objectifs

Échanger et partager des savoirs autour
d'un projet commun. Les ateliers interfor-
mations visent, d'une part, à familiariser des
étudiants à la pluralité et à la complémenta-
rité des approches et des analyses sur les
questions urbaines par un regard croisé sur
un «territoire» d'étude et à les les initier au
dialogue interprofessionnel. Et d'autre part,
ils leur permet une mise en situation
professionnelle réelle par la collaboration
avec une collectivité territoriale.

contenu

Réunis en équipe interformation avec de
futurs ingénieurs et cartographes, les
étudiants devront, sur un temps court
co-produire, un document d'étude dans
lequel sera consigné une sélection des
éléments collectés sur le site de l'Huveaune
à Marseille.

La philosophie de cet atelier repose sur la
richesse de la perspective pluridisciplinaire
qui va naître de la rencontre et de la
complémentarité des compétences
réciproques. La réussite du travail en
interformation repose sur la capacité des
étudiants à s'organiser de manière auto-
nome et collaborative, en mobilisant et
articulant leurs compétences réciproques,
comme le ferait une véritable équipe de
maîtrise d'œuvre.

C'est dans ce contexte et à partir d'une
imprégnation territoriale, paysagère, et
historique qu'il conviendra, sur les fonde-
ments d'une expérience commune et les
éléments collectés dans cet environnement,
de mettre en forme un objet éditorial qui en
restituera les observations menées.
Enquêter, récolter des paroles d'habitants,
rencontrer les acteurs locaux, se balader...
l'observation sensible d'un territoire ouvre
aux étudiants autant de pistes à explorer, à
analyser, à traduire, à imaginer des scénarii
potentiels.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
- le 30 octobre 2014
- le 13 novembre 2014
- le 11 décembre 2014
- le 8 janvier 2015
- le 19 mars 2015
- le 2 avril 2015
- le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de
monstration «semi-public». Rassembler une
fois par mois tous les étudiants de l'école
désireux de pratiquer des expériences en
public. AC/DC est une sorte de laboratoire
où les étudiants sont tour à tour public et
«acteurs». C'est un endroit où l'on peut
vérifier des tentatives, essayer de nouvelles
choses, se confronter à une critique...
AC/DC (Atelier Collectif de Décisions
Contemporaines) est une plate-forme — un
espace à construire ensemble dans toutes
ses dimensions, une scène — de rencontre
mensuelle qui se propose de mettre
ensemble et de mettre en action au sein d'un
territoire commun les pratiques suivantes
(non limitatives): l'art sonore, la perfor-
mance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette
plate-forme se veut vaste et aventureuse
pour aller à la rencontre de son public. Une
direction sans équivoque que nous nomme-
rons *voyons voir*. Nous pourrions aller du
voyons voir à avoir part à un certain résultat.
Nous en faisons l'hypothèse. Décider un
sujet au lieu de le penser — Don't need
reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut
nous amener fort agréablement à des
moments déraisonnables, des moments où
l'intelligence n'est pas la principale qualité
requis. Construire, autour de rencontres
intensives des séquences de choses mêlant
fascination et sensibilité. Expérimenter sa
part propre dans le résultat final.
Comprendre les relations entre ses propres
positionnements et les spectateurs. Cet
enseignement vise à comprendre et à
élaborer une stratégie organisant autour
de votre projet (vous, étudiant) tous les liens
qui dans votre préoccupation font sens et à
en dégager une position tant lisible dans
l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix
des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de
bâtir cette organisation prompte à
permettre la compréhension d'un espace
artistiquement déplacé et d'assumer ses
choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC
sera donc un lieu d'expérimentations et de
réalisations en public assumées pleinement.

semestres 9 et 10

— design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Séminaire pratiques O. Huz sem. 9		Suivi de projets F. Chastanet	Suivi de projets F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz	
10h-11h		Ateliers bibliothèque projets	Mémoire et préparation au DNSEP P. Fauré		Ateliers bibliothèque projets
11h-12h	Suivi de projets O. Huz sem. 10		Rencontre collégiale sem. impaire	Ateliers bibliothèque projets	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h			Mise en espace collégiale 1/ mois	Ateliers bibliothèque projets	
16h-17h				Creative commons N. Bruyère, E. Cliquet, S. Dégeilh, J.M. Evezard, D. Le Ray, P.Mellet	
17h-18h	Ateliers bibliothèque projets	Ateliers bibliothèque projets		Suivi de projets S. Dégeilh	Ateliers projets
18h-19h			Conférence sem. paire		
19h-20h			Séminaire Etat des recherches sem. imp. (1/mois)		

semestres 7 à 10 — option design

286 **semestres 7 à 10**

302 **emploi du temps 7 & 8**

304 **planning annuel 7 & 8**

306 **emploi du temps 9 & 10**

308 **planning annuel 9 & 10**

Une question de fond

Comment générer de l'échange dans un système économique qui repose sur la plus-value et où se conscientise la nécessaire critique des notions de confort, d'accumulation et de possession ? Comment dans ce contexte, dessiner un cadre de vie prospectif et des objets pour demain ? Comment repenser les modes et outils de production et les territoires culturels, les échelles, les interactions sociales qui y sont associés ? Comment repenser la fonction sociale, politique et mais aussi poétique et métaphysique du design aujourd'hui ? Comment discuter, renouveler ou réinventer nos manières d'habiter ?

Sans prendre parti pour telle ou telle solution, le travail engagé depuis plusieurs années en design à l'isdaT cherche à questionner les représentations et l'évolution des pratiques et des modes de vie. Ce sont ces territoires-là que le designer doit investir s'il veut que sa fonction sociale, sa contribution à la construction des « formes » à venir soient une réalité.

Le tandem recherche / projet a pour but de développer un « savoir rusé », de renouveler des interrogations sur le design à travers des confrontations pluridisciplinaires, de mieux appréhender les questions qui se posent aujourd'hui et qui pourraient advenir demain. Cette confrontation permet de formuler des séries d'hypothèses, d'expériences et de projets validant ou invalidant certains résultats sur le terrain.

Composer avec le territoire dans lequel nous sommes inscrits en pensant la mondialisation, construire des projets avec des artisans locaux, interroger les outils numériques et les formes collaboratives, mener une réflexion sur les modes de production, de fabrication, de projection des objets et des espaces, imaginer demain...

En bref, quels rôles veut jouer le futur designer qu'est l'étudiant ?

Un engagement dans une démarche personnelle

En phase projet, l'emploi du temps de l'étudiant est majoritairement consacré à la pratique de projet personnel. C'est à partir des problématiques qui fondent sa pratique, que l'étudiant développera sa propre démarche de recherche. Il s'agit pour l'étudiant de développer sur les 2 années un projet de recherche qui questionne la discipline de manière personnelle, d'en préciser le champ d'investigation et ses enjeux dans le monde contemporain, de définir et approfondir une problématique de recherche singulière, d'affiner et formuler clairement un positionnement, de s'inscrire dans la réalité d'un contexte de production, de construire une démarche de recherche articulant processus de réflexion et de production en vue de leur soutenance au diplôme.

Le travail dans les ateliers techniques de l'école est le temps privilégié de ces deux années où l'étudiant s'essaie à des expérimentations, élabore des scénarios et des process, réalise des maquettes et des prototypes en progressant dans la définition et la maîtrise de sa démarche de recherche. Les séminaires, les ateliers de recherche, les workshops, les stages, les rencontres et les partenariats avec l'extérieur l'aide à construire et affiner son propre travail : ils sont des territoires d'investigation et d'échanges qui participeront à structurer le projet personnel de l'étudiant.

Le travail de production en autonomie dans les ateliers techniques de l'école nécessite un investissement continu de l'étudiant. Il sera accompagné par des rencontres hebdomadaires en séance individuelle avec les enseignants et son tuteur. Une présentation régulière de l'avancement du travail sera demandée sous la forme de mises en espace/rencontre auxquelles participeront la collégiale des enseignants de la phase projet et des personnalités extérieures invitées.

Le programme des études de la phase projet comprend et s'organise autour de :

- ✕ Le tutorat
 - ✕ Les ateliers de fabrication
 - ✕ Les ateliers d'écriture
 - ✕ Le mémoire
 - ✕ Les stages, les partenariats extérieurs, les échanges Erasmus...
 - ✕ Les ateliers de recherche
 - ✕ La recherche & les séminaires recherche
 - ✕ Les voyages d'étude
- Leur interaction structure le projet personnel de l'étudiant et sa position de futur designer.

Méthodologie

En design, l'interdisciplinarité constitue l'angle d'approche méthodologique posée comme condition des enseignements. En effet, les projets de design sont constamment soumis à des contraintes complexes et quelque fois antagonistes, ambivalentes. Alors, l'anticipation recherchée, l'hypothèse avancée ne peuvent se traiter que de manière transversale et en perpétuels re-questionnements. Mettant en œuvre les outils, les méthodes et les process utilisés dans la discipline et dans les pratiques connexes, ici, les projets se construisent selon une approche contextuelle dans un réseau d'acteurs issus de différentes disciplines. Le design revêt alors des formes et des logiques constructives partagées, intégrées aux nécessités et aux particularités des individus, des commanditaires et des « territoires ». L'analyse préalable du contexte social, culturel et politique prédétermine les orientations du projet. Il est l'objet d'un rapprochement de ces facteurs aux systèmes de production.

La recherche : Penser faire & faire penser : Global Tools, aujourd'hui

Afin de construire un ensemble critique de méthodologies prolongeant les questionnements portés par les mouvements disparates d'architecture radicale dans l'Italie des années 70, l'option design de l'institut supérieur des arts de Toulouse a entamé une recherche autour de l'école de non-architecture ou de non-design Global Tools. L'isdaT développe avec ses étudiants et les acteurs majeurs de Global Tools, des échanges et des expériences visant à mettre en tension les gestes de ce mouvement de design radical historique et le contexte des pratiques contemporaines en déplaçant les outils, les méthodes et l'action du designer.

Ainsi, depuis 2011, ce projet se nourrit :

- ✕ d'échanges et d'entretiens avec Ugo La Pietra, Alessandro Mendini, Andrea Branzi, Gianini Pettena, Gaetano Pesce et Franco Raggi ;
- ✕ de recherches dans les archives de ces acteurs de Global Tools ;
- ✕ d'expériences en ateliers dans l'enceinte de l'institut et hors les murs ;
- ✕ de productions portées par les étudiants, les enseignants et de jeunes diplômés de l'institut sur le co-design, l'open-design, l'interactivité, le Km0 et la traçabilité local/global.

Global Tools : histoire, propos et méthode

En partant d'une opposition à la culture dominante du mouvement moderne, les acteurs à l'origine de Global Tools ont mis la culture populaire au cœur de leurs recherches à travers l'utilisation de techniques pauvres. La culture Pop, primordiale dans les années 1960, fut l'un des moteurs d'une dynamique de remise en question d'une ville statique, construite en pierre, par des architectes jugés trop classiques. Global Tools voulait créer des objets pour réanimer cette ville morte. Ses stratégies de recherche passaient par l'expérimentation pour aborder :

- ✕ « le corps », comme élément vivant et non standardisé,
- ✕ « la communication » comprise comme une analyse du territoire,
- ✕ « les techniques pauvres » de réappropriation des objets (DIY et artisanat),
- ✕ « la survie » et la « théorie ».

Le mouvement de Global Tools s'est rapidement essoufflé, n'ayant pas identifié et mis en place les outils nécessaires à la pérennisation du groupe et au renouvellement des expériences. À l'évidence, les techniques pauvres n'étaient pas capables d'apporter des réponses pertinentes aux questions posées en opposition aux théories de l'École d'ULM. Les constructions théoriques ainsi que les designers de l'époque furent aspirés avec volupté par le capitalisme ambiant.

Global Tools, aujourd'hui

Dans des années 90, Andrea Branzi a écrit dans *La Casa Calda* : « L'Amnésie historique du design, autrement dit sa capacité à se poser comme action et non comme réflexion, comme histoire en acte et non par rapport à sa propre tradition, a constitué jusqu'à présent sa force. Il se peut aujourd'hui que cette radicalité connaisse un fléchissement, au moment où l'on redécouvre l'historicisme comme fondement de la culture actuelle. Il y a deux façons d'en sortir : en acceptant d'exister comme style, autrement dit comme langage historique désormais codifié, ou bien en définissant une nouvelle stratégie de croissance, en acceptant d'agir dans l'histoire présente et de se confronter avec celle du passé. »

Les premiers jours de travail sur Global Tools ont porté sur l'élaboration de nouvelles notions de croissance, de confort, etc. La phrase de Branzi faisait écho à celle de Gaetano Pesce dans l'interview qu'il nous a accordé : « La démocratie sert les personnes et non les masses. ». Cette affirmation est-elle autant d'actualité qu'en 1970 ? Et comment pourrait-elle se comprendre du point de vue de la pratique et des productions du design ? L'analyse des données historiques de Global Tools, des objectifs, des évolutions et de l'échec de cette contre-école, nous amène à questionner la discipline du design à la lueur de cette expérience pédagogique et à formuler des hypothèses pour répondre aux défis auxquels elle est confrontée actuellement.

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence entrent dans l'évaluation.

Critères

- ✕ présentation des travaux (formelle et critique)
- ✕ origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
- ✕ inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances)
- ✕ qualité des réalisations.

Modalités

- ✕ cours théoriques : contrôle écrit en fin de semestre.
- ✕ acquisitions techniques : présence obligatoire, participation.

Coordination

Le coordonnateur est Michel Gary.

grille des crédits

semestre 7	crédits	semestre 9	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Mise en forme du projet personnel	10
Langue étrangère	1	Total	30
Total	30		

semestre 8	crédits	semestre 10	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Epreuves du diplôme mémoire : 5 travail plastique : 25	
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

notes

semestres 7 & 8 – 9 & 10

cours / ateliers

LE TUTORAT

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez, P. Grégoire et professeurs hors options

semestre et option

7 à 10

jour et heure

sur rendez-vous

objectifs

Poser le principe du choix et de la relation d'étude avec le tuteur. Engager les conditions d'une recherche d'un travail personnelle développé.

contenu

Le choix du tuteur se fera en fonction du champ de recherche investi par l'étudiant au regard des compétences de l'enseignant choisi dans l'option ou hors de l'option. Cette relation se construit sur l'ensemble de la phase projet, il se développe par un va-et-vient entre hypothèse de travail, suivi d'expérimentations formelles et est nourri par des éléments réflexifs et référentiels qui seront la base du mémoire. Il est considéré que le temps de rencontre avec le tuteur doit permettre une définition claire des thèmes aborder et des divers projets de l'étudiant. Choix du tuteur : le 16 OCTOBRE 2014

LES ATELIERS DE FABRICATION

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez, P. Grégoire

semestre et option

7 à 10

jour et heure

toute la semaine, lors des jours et heures d'ouverture des ateliers techniques

objectifs

Les ateliers de fabrication permettent l'étude, l'expérimentation, l'élaboration et la mise en œuvre des projets dans l'ensemble des ateliers techniques de l'école. Ils ont pour objectif d'engager l'étudiant dans un processus de réflexion et de production soutenue et nourrie ; de l'amener à expérimenter et développer les projets qu'il compte présenter au diplôme (DNSEP) ; de vérifier sa faisabilité ; de maîtriser l'ensemble des paramètres techniques, sa pertinence au regard de la recherche énoncé.

contenu

Les ateliers technique de l'école sont des lieux de pratique, de création et d'expérimentation. Ateliers numériques, atelier web et langages de programmation, atelier de photographie, atelier vidéo, ateliers estampes et éditions d'artistes, ateliers de volume, atelier peinture, transversaux à toutes les options, ils offrent des techniques et des espaces de création pluridisciplinaires. Lieux d'échanges et de débats où se construit le langage plastique de l'étudiant, les ateliers associent une attention personnalisée sous forme d'entretien individuel à une dimension collective et collaborative d'échanges. La pédagogie au sein de l'atelier a pour ambition de favoriser l'engagement de chaque étudiant dans sa démarche d'élaboration et de production. C'est également dans ces lieux que se concrétise toutes les formes d'édition, de diffusion et de communication des projets. Le travail de production en autonomie dans les ateliers techniques de l'école nécessite un investissement continu de l'étudiant. Une présentation régulière de l'avancement du travail sera demandé à l'étudiant : sous la forme de mises en espace/rencontre auxquelles participeront les enseignants de la phase projet, des personnalités extérieures invitées et lors des collégiales.

ATELIERS D'ÉCRITURE

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre et option

7 à 9

jour et heure

semaine paire

vendredi 9h-12h et 14h-18h

objectifs

L'écriture est une pratique à part entière de création et de structuration de la pensée : je maîtrise le verbe, je maîtrise la forme. Mise en place d'exercices simples et suivis qui auront pour but de débloquent le geste d'écriture et de préparer l'étudiant à la rédaction du mémoire.

contenu

Comment dépasser l'angoisse de la page blanche ? Comment passer d'une idée à une phrase et d'une phrase à un discours argumenté ? Voici 3 exemples d'exercices types qui viendront scander l'année et accompagner l'étudiant jusqu'au commencement de la rédaction du mémoire.

Exercice n°1 : En vous appuyant sur un de vos projets comme point de départ, vous devrez rédiger un court texte sur les enjeux de votre démarche. Il ne s'agit pas ici de décrire les étapes de réalisation mais bien de gestes mis en place pour les déployer. (15 lignes)

Exercice n°2 : Vous ferez résonner vos enjeux personnels avec les enjeux d'un créateur de votre choix. Vous mettrez en avant les liens conceptuels ainsi que les différences, de manière à vous positionner très précisément dans une démarche historique. (30 lignes)

Exercice n°3 : À la manière de G. Bataille, dans le dictionnaire critique de la revue «Documents», vous choisirez un mot faisant sens pour vous, autour duquel vous tisserez un discours critique. (15 lignes)

LE MÉMOIRE

enseignant(s)

Hanika Perez, N.Bruyère, M.Gary, S.Lorenzi, Felip Martí-Jufresa, P. Grégoire

semestre et option

7 à 9

jour et heure

semaine impaire

jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30

objectifs

Le mémoire a pour objectif de témoigner d'un questionnement de l'étudiant sur une pratique de projet personnel et sur son inscription dans les enjeux contemporains de la discipline tant d'un point de vue sociétale, que technique ou esthétique. Il s'agira donc d'amener l'étudiant à adopter une posture de recherche tant du point de vue théorique que pratique, en abordant les points suivants :

- construction et élaboration d'une problématique de recherche
- apport et articulations de références théoriques
- relation entre les questionnements et positions théoriques et la pratique de projet
- développement d'une pratique de l'écriture et d'une appropriation de la forme du mémoire comme une continuité du propos.

contenu

A partir de la pratique de l'étudiant initiée avant l'entrée en phase projet et lors du semestre 7, ainsi que des références théoriques, il s'agira d'élaborer une problématique de recherche permettant d'identifier les enjeux d'une démarche personnelle. Le semestre 7 sera consacré à l'identification du champ d'étude et à l'élaboration d'une problématique de recherche, à la constitution d'un corpus de références et d'apports théoriques, à la rédaction d'un plan détaillé. Les semestres 8 et 9 seront le temps du développement et de l'approfondissement de la réflexion, du travail d'écriture et de mise en forme de la pensée ; puis de la conception éditoriale du mémoire comme une forme servant et accompagnant la démarche de l'étudiant. Ces différents moments de la recherche s'élaboreront au travers de rencontres en séances individuelles et de présentations régulières d'un avancement des travaux en collégiale.

**LES PARTENARIATS, LES STAGES,
LES ÉCHANGES...****enseignant(s)**

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez,
P. Grégoire

semestre et option

7 à 10

jour et heure

Selon calendrier

objectifs

Se préparer à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Réaliser des stages, des échanges internationaux, développer des collaborations et des partenariats avec des agences, des entreprises, des fablabs, des artisans...

contenu

En plus des cours théoriques et des ateliers proposés, des projets ouverts vers l'extérieur de l'école sont organisés. Considérés comme des mises en situation réelles de commande et de responsabilisation, ces dispositifs pédagogiques ne peuvent cependant pas à eux-même apporter les outils de compréhension du monde professionnel et ses enjeux. En phase projet, les étudiants devront donc inscrire leur recherche dans une double dynamique, une dynamique interne et ses propres limites, et une dynamique propre au monde extérieur et ses stratégies (politiques, sociales, et économiques...). Selon ses orientations de recherche, les choix concernant les partenariats, les stages et les échanges envisagés par les étudiants devront être validés par la collégiale et la direction des études.

semaines partagées

**MISE EN ESPACE / RENCONTRE AVEC
DES PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES****enseignant(s)**

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez,
P. Grégoire et personnalités extérieures

semestre et option

7 à 10

jour et heure

Selon calendrier

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des situations complexes à travers des dispositifs d'accrochage innovants ; exercer son jugement et éprouver ses connaissances lors de la présentation des recherches plastiques ; confronter et partager son travail lors des mises en espace et à travers des discussions collectives sont les objectifs que cherche à relever ces rencontres.

contenu

Lors du DNSEP, les travaux des 4 semestres sont évalués. Les étudiants doivent être en mesure de présenter dans les espaces dédiés, une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Ils doivent être capable de communiquer aux membres du jury la compréhension qu'ils ont des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu'ils projettent. Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Lors de ces rencontres les étudiants présentent des travaux aboutis. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présentés, ils illustrent à la fois la démarche et la proposition finale. Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne communication de leurs productions à l'oral ; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée.

DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

collégiale design

semestre et option

7 & 9

jour et heure

du mardi 16 au vendredi 19 décembre 2014

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mise en scène un véritable projet qui ne se déroulerait que dans le secret de la cuisine.

TRANS / MISSION

enseignant(s)

collégiale design

semestre et option

8

jour et heure

du lundi au vendredi du 2 juin au 16 juin

objectifs

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de transmission de savoir-faire pratique et conceptuel entre les étudiants de l'année 4 et les étudiants finalisant les pièces graphiques et formelles du DNSEP.

contenu

Les étudiants de l'année 4 devront intervenir en tant qu'aide logistique mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences, le but avoué de ce partenariat entre étudiants étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de construire un moment d'échange.

projet de recherche

GLOBAL TOOLS TODAY
LE MOBILIER SCOLAIRE
DE DEMAIN, PRIX JEAN PROUVÉ

enseignant(s)

N. Bruyère, H. Perez,
participation de M. Gary et S. Lorenzi

semestre et option

7 à 10 et diplômés
9 étudiants et diplômés sélectionnés,
travail par groupe de 3

jour et heure

semaine paire

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h30

objectifs

Le concours Jean Prouvé s'inscrit dans la suite du travail entrepris en 2013/2014. Il s'agira de poursuivre et de questionner les thématiques actuelles du design : Open design, co-design, KM0, Interactivité... Cela devra aboutir à la mise en perspective de projets et de réflexions prospectives sur l'écriture et la mise en jeu des différents acteurs des projets : l'acteur économique, l'acteur social, l'acteur technologique et celui de l'évolution des modes de vie. Le travail de rendu se finalisera le 15 janvier lors de la sélection des lauréates écoles. Il se prolongera par la production de prototypes ou de maquettes à l'échelle une.

contenu

Penser faire et faire penser, nous permettrons de débattre des questions posées par le prix Jean Prouvé : « Le mobilier scolaire de demain doit répondre à un double enjeu : l'entrée de l'Ecole dans l'ère du numérique d'une part, et la construction d'un espace classe bienveillante d'autre part. [...] la prise en compte du numérique oblige désormais l'école à penser son organisation autrement [...] l'élaboration du mobilier scolaire doit tout autant s'enquérir de la problématique du bien-être des élèves et du climat scolaire [...] Comme dans Global Tools à l'époque la pédagogie joue son rôle majeur de socle sociétal. La démarche de refonte du mobilier scolaire à travers la création du Prix Jean Prouvé vise donc à accompagner le dessein plus large qu'est la réforme de l'Ecole souhaitée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans une dimension innovante et prospective.

ateliers de recherche

Chaque étudiant choisit, selon ses orientations de recherche, deux ateliers de recherche (un court et un long) après validation du professeur coordonnateur de design

LES ATELIERS INTERFORMATIONS : «L'UNIVERSITE DANS LA VILLE : DES FRANGES DU CAMPUS A L'INSERTION DE L'UNIVERSITE DU MIRAIL «JEAN JAURES» A LA VILLE».

enseignant(s)

L. Adolphe, C. Cabassud (Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse), M. Poumarède, P. Roggero (Université Toulouse Capitole), R. Lévy, Philippe Raimbault (Institut d'Etudes politiques), A. Péré, Marc Raymond (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse), F. Escaffre, M.-C. Jaillet (Université Toulouse – Le Mirail), F. Thellier, M. Mequignon, A. Coujou (Université Paul Sabatier), J. Almudever (Institut supérieur des arts de Toulouse), T. Lapa (Université Fédérale du Pernambuco), C. Duarte (Université Catholique du Pernambuco).

semestre et option

7 & 9

jour et heure

– Séquence A : 16 et 17 octobre
– Soirée-débat : 5 novembre
– Séquence B : 12-13-14 novembre
Lieux : isdaT et Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse (ENSAT)

objectifs

Echanger et partager des savoirs autour d'un projet et faire l'apprentissage de la plus-value du croisement de regard sur l'objet urbain. Les ateliers interformations visent, d'une part, à familiariser les étudiants à la pluralité des regards et analyses sur les questions urbaines, en les initiant au dialogue interprofessionnel; d'autre part, leur permettre une mise en situation professionnelle réelle du fait de la collaboration avec une collectivité territoriale.

contenu

Réunis en équipe interformation, les étudiants devront co-produire plusieurs projets sur un temps court et en réponse à une commande passée par un maître d'ouvrage, ou à une thématique issue d'une réflexion générale sur le quartier, la ville, le paysage. La philosophie de ces ateliers repose sur la richesse de la perspective interformation qui va naître de la rencontre et de la complémentarité de compétences réciproques. La réussite du travail en interformation repose donc pleinement sur la capacité des étudiants à travailler les uns avec les autres; l'intérêt étant qu'ils arrivent à s'organiser de manière autonome et collaborative, en mobilisant leurs compétences réciproques, comme le ferait une véritable équipe de maîtrise d'œuvre.

LES ATELIERS URBAINS INTERFORMATIONS LE SITE DE L'HUVEAUNE À MARSEILLE

enseignant(s)

M. Gary, S. Dégeilh (isdaT / Toulouse), M. Cauhopé, F. Duchêne (ENTPE / Lyon), G. Gay (Université Jean Monnet / Saint-Etienne) en partenariat avec les Robins des villes et un collectif d'associations de l'Huveaune.

semestre et option

7 & 9 option design et design graphique

jour et heure

Du 20 au 24 octobre

objectifs

Échanger et partager des savoirs autour d'un projet commun. Les ateliers interformations visent, d'une part, à familiariser des étudiants à la pluralité et à la complémentarité des approches et des analyses sur les questions urbaines par un regard croisé sur un «territoire» d'étude et à les les initier au dialogue interprofessionnel. Et d'autre part, ils leur permet une mise en situation professionnelle réelle par la collaboration avec une collectivité territoriale.

contenu

Réunis en équipe interformation avec de futurs ingénieurs et cartographes, les étudiants devront, sur un temps court co-produire, un document d'étude dans lequel sera consigné une sélection des éléments collectés sur le site de l'Huveaune à Marseille. La philosophie de cet atelier repose sur la richesse de la perspective pluridisciplinaire qui va naître de la rencontre et de la complémentarité des compétences réciproques. La réussite du travail en interformation repose sur la capacité des étudiants à s'organiser de manière autonome et collaborative, en mobilisant et articulant leurs compétences réciproques, comme le ferait une véritable équipe de maîtrise d'œuvre. C'est dans ce contexte et à partir d'une imprégnation territoriale, paysagère, et historique qu'il conviendra, sur les fondements d'une expérience commune et les éléments collectés dans cet environnement, de mettre en forme un objet éditorial qui en restituera les observations menées. Enquêter, récolter des paroles d'habitants, rencontrer les acteurs locaux, se balader... l'observation sensible d'un territoire ouvre aux étudiants autant de pistes à explorer, à analyser, à traduire, à imaginer des scénarii potentiels.

BRACONNAGES

enseignant(s)

L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz

semestre et option

7 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi 17h-19h

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

Braconnages est un atelier de recherche dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Il sera en particulier question de ce qu'Ulises Carrión nommait des « bookworks », soit des livres qui proposent un « lien logique entre les messages possibles [d'une] œuvre [...], son aspect extérieur [...] et la lecture qu'imposent, suggèrent ou admettent ces deux éléments. »

« Les bookworks, disait-il encore, sont des livres dont la forme, une suite logique de pages, détermine intrinsèquement des conditions de lecture. »

Si Ulises Carrión forgea ce terme pour définir ce que l'on qualifie aujourd'hui de livre d'artiste, il apparaît en fait que tout livre pensé comme une entité globale liant étroitement forme et contenu peut être considéré comme un bookwork, ce terme pouvant alors désigner aussi des photobooks, des fanzines, les graphzines, des catalogues d'artistes, etc. Ce type d'éditions induit des questionnements qu'il convient d'explorer depuis divers

points de vue : l'histoire et la théorie de l'art, du design graphique, de l'édition, de la lecture, des médias. À travers ces différents champs de la connaissance, il s'agira de cerner ce qu'est notre relation esthétique au livre et à l'imprimé. Diverses pistes de travail pourront être suivies en ce sens : chercher à définir ce que pourrait être une « bibliophilie cheap », pour reprendre une expression de Rik Gadella rapportée par Didier Mathieu dans le cadre de *Braconnages 2014* ; observer ce qui lie fondamentalement la pratique de l'édition à des démarches de collecte, de collection, à l'espace de la bibliothèque ; développer une approche transversale et ouverte des diverses catégories d'éditions ayant un caractère artistique, sans nier pour autant leurs spécificités ; étudier la corrélation entre les enjeux plastiques ou graphiques des pratiques éditoriales et leurs enjeux médiatiques (modes d'énonciation, de diffusion, de réception).

L'atelier de recherche se déroulera à travers un séminaire hebdomadaire lors duquel nous présenterons des projets en cours et prendrons connaissances de nombreux livres et imprimés à caractère artistique, mais aussi de textes, de films, etc. Chacun prendra part au déroulement des séances et il s'agira autant de conduire une recherche théorique collective que de mettre en œuvre une production artistique et éditoriale propre à chaque étudiant. À cet effet, des temps de travail intensifs compléteront le séminaire à différents moments de l'année.

Atelier conduit en partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, où l'activité de *Braconnages* donnera lieu à diverses formes de restitution.

CREATIVE COMMONS

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, S. Dégeilh, J.M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet

intervenant(s)

GMEA : T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

7, 8, 9 & 10, option design, design graphique et art

jour et heure

Jeudi de 14h à 18h, semaine paire pour design, toutes les semaines pour l'option art et design graphique.

objectifs

Mise en place d'une démarche et d'une réflexion sur l'écriture et la mise en jeu des médias que permet l'usage des nouvelles technologies. Etablir des scénarios sur trois thématiques – le corps et l'espace – L'objet interface et process – L'arrivée des notions de co-design, open design, Maker, Haker, FabLab.

contenu

En s'appuyant sur les 3 niveaux du développement du Web, nous envisagerons divers scénarios d'appropriation des technologies/médias et leurs enjeux : Web 1.0 : La démocratisation des technologies et d'Internet permettant un large accès aux savoirs. Web 2.0 : La diffusion d'Internet n'étant pas seulement celle des contenus mais aussi la possibilité de co-produire des biens communs (cf. Wikipedia).

Web 3.0 : Le Web sémantique ou la capacité à extraire de la connaissance à partir d'une grande quantité de données (big data, open-data, cloud computing) – L'arrivée de plateformes matérielles comme l'open hardware (Arduino, Raspberry pi...), l'imprimante 3D (Rep rap, MakerBot) et le lien direct à la chaîne de production numérique comme les services de découpe laser, impression 3d, via des structures légères et flexibles (Ponoko, Damingo, Sculpteo...) permettent la production d'objets physiques et leur mise en réseau (norme IPv6). Ressources et recherches conduites par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn dans le cadre d'OSSIA (ANR 2013/2015) sur l'écriture et le contrôle de scénarios d'interaction via le web seront interrogées dans la dynamique de l'atelier.

GENIUS LOCI : COMPITALIA**enseignant(s)**

S. Dégeilh, M. Gary, O. Huz

semestre et option

7 & 8, option design et design graphique

jour et heure

jeudi 14h-17h

objectifs

Appréhender le design graphique et le design dans leur relation à l'espace et au temps.

contenu

Après avoir, en 2013-2014, choisit d'explorer l'architecture, l'atelier Genius loci se propose d'ajouter à ses préoccupations spatiales des préoccupations temporelles. Il était pertinent de démarrer l'atelier par un regard sur l'architecture (c'est bien cette discipline qui a réactivé la notion de genius loci au vingtième siècle), et notre voyage à Royan ainsi que le travail autour de la mutation actuelle de la Reynerie et de l'apparition prochaine de la Maison de l'image ont déplacé nos intérêts vers des questions sociales et temporelles, à travers le rapport à la mémoire, à la fiction et aux différents temps du projet architectural (conception, chantier, usage et usure). Pour filer la résonance latine de l'atelier, nous prendrons cette année comme nouvel objet d'expérience la fête consacrée aux génies du lieu, Compitalia, dans la Rome antique. Il s'agira d'envisager la fête comme incarnation événementielle et exceptionnelle des mythologies propres à un lieu: un espace-temps où se confrontent réel et imaginaire, histoire et fiction, et d'interroger comment le design graphique et le design peuvent l'accompagner, voire la faire naître par son annonce, son déroulement, sa mise en scène et sa restitution.

THE GLASS HOUSE STUDIO**enseignant(s)**

O. Dollinger, département beaux-art,
R. Garcia, département spectacle vivant
unité danse, C. Ruetsch, département
spectacle vivant unité musique

semestre et option

7 à 10, option art et option design

jour et heure

mardi 15h30-18h **semaine impaire**
- 18 novembre 2014
- 2 décembre 2014
- 9 décembre 2014
- 16 décembre 2014
- 13 janvier 2015
- 27 janvier 2015
- 3 février 2015
- 24 février 2015
- 3 mars 2015
- 6 et 7 mars 2015 (Journées Portes
Ouvertes)
- 24 mars 2015
- 7 avril 2015
- 28 avril 2015
- 5 mai 2015
- 7 mai 2015

objectifs

Cet atelier a pour ambition de produire des rencontres, de générer des déplacements, d'interroger autant que d'expérimenter les formes contemporaines de la transdisciplinarité. L'atelier sera constitué d'étudiants de l'option art et design, mais aussi de musiciens et de danseurs. Dans cet atelier, les étudiants venant des différentes disciplines devront accepter de se confronter à d'autres modes de pensée, d'autres logiques qu'ils ne maîtrisent pas. L'atelier sera mené conjointement avec la chorégraphe Rachel Garcia, le compositeur Christophe Ruetsch et le plasticien Olivier Dollinger.

contenu

La notion de transdisciplinarité apparaît dès 1970. Entre, à travers et au-delà de toutes les disciplines, elle se définit comme une posture intellectuelle et scientifique visant à la compréhension du monde présent. Elle n'est pas en soi une pratique, mais désigne la communication des disciplines autour d'un projet commun. Ainsi, le centre d'art et de culture la Ferme du Buisson présente en 2008 « Une exposition chorégraphiée », imaginée par le commissaire d'exposition Mathieu Copeland. Des artistes (chorégraphes, plasticiens, musiciens) sont invités à écrire des « partitions » de gestes, de déplacements ; pendant plus d'un mois, des danseurs vont s'inspirer de ces partitions pour agir dans l'espace vide. Ici, les frontières entre danse, théâtre ou performance artistique se font poreuses, questionnant le mouvement, la place du spectateur, l'espace de l'œuvre ou encore sa temporalité.

Le titre de cet atelier est issu d'un projet inabouti du réalisateur russe S.M Eisenstein « Glass House » est aujourd'hui un livre composé de notes de travail sur un film qui n'a jamais vu le jour. Ce livre, ces notes et ces dessins nous serviront de fil conducteur, de socle commun tout au long de l'atelier.

atelier collectif de décisions contemporaines

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

Ouvert aux trois options, semestres 3 à 10

jour et heure

de 20h à 23h
 - le 30 octobre 2014
 - le 13 novembre 2014
 - le 11 décembre 2014
 - le 8 janvier 2015
 - le 19 mars 2015
 - le 2 avril 2015
 - le 30 avril 2015

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de monstration « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'école désireux de pratiquer des expériences en public. AC/DC est une sorte de laboratoire où les étudiants sont tour à tour public et « acteurs ». C'est un endroit où l'on peut vérifier des tentatives, essayer de nouvelles choses, se confronter à une critique... AC/DC (Atelier Collectif de Décisions Contemporaines) est une plate-forme — un espace à construire ensemble dans toutes ses dimensions, une scène — de rencontre mensuelle qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes (non limitatives) : l'art sonore, la performance, l'écriture, etc ...

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommons voyons voir. Nous pourrions aller du voyons voir à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse. Décider un sujet au lieu de le penser — Don't need reason, don't need rime (AC/DC dixit) — peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise. Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. w sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

notes

semestres 7 et 8 — design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Global Tools today sem. paireAteliers bibliothèque projets partenariats sem. imp	Ateliers bibliothèque projets partenariatsEnglish Adam Scrivener	Collégiale mémoire projet sem. impAteliers bibliothèque projets partenariats sem. paire	Atelier d'écriture S. Lorenzi sem. paireAteliers bibliothèque projets partenariats sem. imp
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h				Espagnol F. Marti Jufresa	
14h-15h					
15h-16h	Ateliers bibliothèque projets	Global Tools today sem. paireAteliers bibliothèque projets partenariats sem. imp	Ateliers bibliothèque projets partenariats	Collégiale mémoire projet sem. impCreative commons sem. paireGenius Loci sem. paire	Atelier d'écriture S. Lorenzi sem. paireAteliers bibliothèque projets partenariats sem. imp
16h-17h					
17h-18h	Braconnages				
18h-19h					
19h-20h			Conférence sem. paireSéminaire Etat des recherches sem. imp. (1/mois)		

semestres 7 et 8 — design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
L 1	M 1	S 1 Toussaint	L 1	J 1
M 2	J 2	D 2	M 2	V 2
M 3	V 3 ateliers d'écriture	L 3	M 3	S 3
J 4	S 4	M 4	J 4 collégiale	D 4
V 5	D 5	M 5	V 5	L 5
S 6	L 6	J 6 collégiale	S 6	M 6 séminaire
D 7	M 7	V 7	D 7	M 7
L 8	M 8	S 8	L 8	J 8
M 9	J 9 collégiale	D 9	M 9 mise en espace rencontre avec des personnalités extérieures	V 9 évaluations semestre 7
M 10	V 10	L 10	M 10	S 10
J 11	S 11	M 11	J 11	D 11
V 12	D 12	M 12	V 12	L 12
S 13	L 13	J 13	S 13	M 13
D 14	M 14 séminaire	V 14 ateliers écriture	D 14	M 14
L 15	M 15	S 15	L 15	J 15 collégiale
M 16	J 16	D 16	M 16	V 16
M 17	V 17 ateliers écriture	L 17	M 17 déjeuner en ville	S 17
J 18	S 18	M 18	J 18	D 18
V 19	D 19	M 19	V 19	L 19
S 20	L 20	J 20 collégiale	S 20	M 20 séminaire
D 21	M 21	V 21	D 21	M 21
L 22	M 22	S 22	L 22	J 22
M 23	J 23 collégiale	D 23	M 23	V 23
M 24 rentrée	V 24	L 24	M 24	S 24
J 25	S 25	M 25 séminaire	J 25	D 25
V 26	D 26	M 26	V 26	L 26
S 27	L 27	J 27	S 27	M 27
D 28	M 28 mise en espace rencontre avec des personnalités extérieures	V 28 ateliers d'écriture	D 28	M 28
L 29	M 29	S 29	L 29	J 29 collégiale
M 30 séminaire	J 30	D 30	M 30	V 30
	V 31		M 31	S 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
D 1	D 1	M 1	V 1 fête du travail	L 1
L 2 début semestre d'été	L 2	J 2	S 2	M 2
M 3 séminaire	M 3 préparation des journées portes ouvertes	V 3	D 3	M 3 transmission
M 4	M 4	S 4	L 4	J 4
J 5	J 5	D 5	M 5	V 5
V 6 ateliers d'écriture	V 6 JPO	L 6 Pâques	M 6	S 6
S 7	S 7	M 7	J 7	D 7
D 8	D 8	M 8	V 8 Armistice 1945	L 8
L 9	L 9	J 9 collégiale	S 9	M 9
M 10	M 10	V 10	D 10	M 10 transmission
M 11	M 11	S 11	L 11	J 11
J 12	J 12 collégiale	D 12	M 12	V 12
V 13	V 13	L 13	M 13	S 13
S 14	S 14	M 14	J 14 Ascension	D 14
D 15	D 15	M 15	V 15 ateliers écriture	L 15 DNSEP
L 16	L 16	J 16	S 16	M 16
M 17	M 17	V 17 ateliers d'écriture	D 17	M 17
M 18	M 18 voyage	S 18	L 18	J 18
J 19	J 19	D 19	M 19	V 19
V 20	V 20	L 20	M 20	S 20
S 21	S 21	M 21	J 21	D 21
D 22	D 22	M 22	V 22	L 22
L 23	L 23	J 23	S 23	M 23
M 24	M 24	V 24	D 24 Pentecôte	M 24
M 25 workshops	M 25	S 25	L 25	J 25
J 26	J 26 collégiale	D 26	M 26	V 26
V 27	V 27	L 27	M 27	S 27
S 28	S 28	M 28 séminaire	J 28	D 28
	D 29	M 29	V 29 évaluations semestre 8	L 29
	L 30	J 30	S 30	M 30
	M 31 séminaire		D 31	

semestres 9 et 10 — design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Ateliers projets partenariats	Global Tools today sem. paire	Ateliers bibliothèque projets partenariats	Collégiale mémoire projet sem. imp	Atelier d'écriture S. Lorenzi sem. paire sem 9
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h		Ateliers bibliothèque projets partenariats sem. imp		Ateliers bibliothèque projets partenariats sem. paire	Ateliers bibliothèque projets partenariats sem. imp
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Ateliers bibliothèque projets partenariats	Global Tools today sem. paire	Ateliers bibliothèque projets partenariats	Collégiale mémoire projet sem. imp	Atelier d'écriture S. Lorenzi sem. paire sem 9
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h			Conférence sem. paire	Creative commons sem. paire	Ateliers, bibliothèque, projets, partenariats sem. imp
19h-20h					

semestres 9 et 10 — design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
L 1	M 1	S 1 Toussaint	L 1	J 1
M 2	J 2	D 2	M 2	V 2
M 3	V 3 ateliers d'écriture	L 3	M 3	S 3
J 4	S 4	M 4	J 4 collégiale	D 4
V 5	D 5	M 5	V 5	L 5
S 6	L 6	J 6 collégiale	S 6	M 6 mise en page impression mémoire
D 7	M 7	V 7	D 7	M 7
L 8	M 8	S 8	L 8	J 8
M 9	J 9 collégiale	D 9	M 9 mise en espace rencontre avec des personnalités extérieures	V 9
M 10	V 10	L 10	M 10	S 10
J 11	S 11	M 11	J 11	D 11
V 12	D 12	M 12	V 12	L 12
S 13	L 13	J 13	S 13	M 13 impression
D 14	M 14 séminaire	V 14 ateliers d'écriture	D 14	M 14
L 15	M 15	S 15	L 15	J 15 rendu mémoire
M 16	J 16	D 16	M 16	V 16
M 17	V 17 ateliers écriture	L 17	M 17 déjeuner en ville	S 17
J 18	S 18	M 18	J 18	D 18
V 19	D 19	M 19	V 19	L 19
S 20	L 20	J 20 collégiale	S 20	M 20 séminaire
D 21	M 21	V 21	D 21	M 21
L 22	M 22	S 22	L 22	J 22
M 23	J 23 collégiale	D 23	M 23	V 23
M 24 rentrée	V 24	L 24	M 24	S 24
J 25	S 25	M 25 séminaire	J 25	D 25
V 26	D 26	M 26	V 26	L 26
S 27	L 27	J 27	S 27	M 27
D 28	M 28 mise en espace rencontre avec des personnalités extérieures	V 28 ateliers d'écriture	D 28	M 28
L 29	M 29	S 29	L 29	J 29 collégiale
M 30 séminaire	J 30	D 30	M 30	V 30
	V 31		M 31	S 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
D 1	D 1	M 1	V 1 fête du travail	L 1
L 2 début semestre d'été	L 2	J 2	S 2	M 2
M 3 séminaire	M 3 préparation des journées portes ouvertes	V 3	D 3	M 3
M 4	M 4	S 4	L 4	J 4 collégiale
J 5 soutenance mémoire	J 5	D 5	M 5	V 5
V 6	V 6 JPO	L 6 Pâques	M 6 Rencontre DNSEP + évaluations semestre 10	S 6
S 7	S 7	M 7	J 7 Armistice 1945	D 7
D 8	D 8	M 8	V 8	L 8
L 9	L 9	J 9 collégiale	S 9	M 9 séminaire
M 10	M 10	V 10	D 10	M 10
M 11	M 11	S 11	L 11	J 11
J 12	J 12 collégiale	D 12	M 12 séminaire	V 12
V 13	V 13	L 13	M 13	S 13
S 14	S 14	M 14	J 14 Ascension	D 14
D 15	D 15	M 15	V 15	L 15 DNSEP
L 16	L 16	J 16	S 16	M 16
M 17	M 17	V 17	D 17	M 17
M 18	M 18 voyage	S 18	L 18	J 18 collégiale
J 19	J 19	D 19	M 19	V 19
V 20	V 20	L 20	M 20	S 20
S 21	S 21	M 21	J 21	D 21
D 22	D 22	M 22	V 22	L 22
L 23	L 23	J 23	S 23	M 23 séminaire
M 24	M 24	V 24	D 24 Pentecôte	M 24
M 25 workshops	M 25	S 25	L 25	J 25
J 26	J 26 évaluations semestre 9	D 26	M 26 séminaire	V 26
V 27	V 27	L 27	M 27	S 27
S 28	S 28	M 28 séminaire	J 28 évaluations semestre 8	D 28
	D 29	M 29	V 29	L 29
	L 30	J 30	S 30	M 30
	M 31 séminaire		D 31	

calendrier 2014-2015

semestres 1&2 art

Rentrée jeudi 25 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique	visite Ecole vendredi 26 septembre Marche dans les Pyrénées lu 29/09 et ma 30/09	Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 24 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique	Rentrée semestres 7 à 10 mardi 23 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique
Vacances : du vendredi soir 19 décembre au lundi matin 5 janvier			
Bilan sem. 1 lu 26 et ma 27 janvier	Bilan sem. 3 me 28 – ve 30 janvier	Bilan sem. 7 lu 19 – me 21 janvier Rendu mémoire je 15 janvier jusqu'à 12h	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : 30 janvier – début du semestre d'été (16 semaines) : 2 février			
	Bilan sem. 5 lu 2 – ve 6 février Soutenance mémoire je 5 février		
Vacances : du vendredi soir 6 février au lundi matin 23 février			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1 je 26 février	Préparation des ateliers pour les Journées portes ouvertes du lu 02/03 au je 05/03	Semaine de workshops du lundi 23 au vendredi 27 février [cours suspendus]	Préparation des ateliers pour les Journées portes ouvertes du lu 02/03 au je 05/03
Journées portes ouvertes beaux-arts et spectacle vivant : vendredi 6 et samedi 7 mars			
	Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep ma 17 – me 18 mars		
Commissions d'équivalence semestre 3 : lundi 30 mars – semestres 5, 7 et 9 : mardi 31 mars			
workshop lu 30 mars – ve 3 avril avec intervenants	Bilan sem. 6, liste définitive Dnap lu 30 mars – ve 3 avril		
Concours d'entrée : lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril			
Vacances : du vendredi soir 17 avril au lundi matin 27 avril			
Présentation des travaux me 29 et je 30 avril	Rencontre Dnap lu 13 – ve 17 avril	Bilan sem. 10 – rencontre Dnsep ma 28 après-midi – je 30 avril Bilan sem. 8 lu 11 – me 13 mai	
Séminaire de préparation des programmes 2014-2015 mardi 19 – jeudi 21 mai			
Remise du «document» au secrétariat étudiant ve 5 juin avant 16h Bilan sem. 2 lu 22 et ma 23 juin	Dnap lu 1er – ve 5 juin Dnsep me 10 au ve 12 juin	Commission d'entrée en phase projet je 18 juin Bilan sem. 4 ma 23 au je 25 juin	

design
graphique design

Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 24 septembre 10h: rentrée administrative, 14h: rentrée pédagogique Rentrée semestres 7 à 10 mardi 23 septembre 10h: rentrée administrative, 14h: rentrée pédagogique			
Vacances: du vendredi soir 19 décembre au lundi matin 5 janvier			
Bilan sem. 5 je 15 et ve 16 janvier Bilan sem. 3 me 6 - je 8 janvier	Bilan sem. 7 lu 26 et ma 27 janvier Rendu mémoire ma 13 janvier jusqu'à 12h	Bilan sem. 3 lu 12 - me 14 janvier Bilan sem. 5 je 22 et ve 23 janvier	Bilan sem. 7 ve 9 janvier Rendu mémoire je 15 janvier jusqu'à 12h
Fin du semestre d'hiver (16 semaines): 30 janvier - début du semestre d'été (16 semaines): 2 février			
Soutenance mémoire		Soutenance mémoire	
Vacances: du vendredi soir 6 février au lundi matin 23 février			
Semaine de workshops du lundi 23 au vendredi 27 février [cours suspendus] Préparation des ateliers pour les Journées portes ouvertes du lu 02/03 au je 05/03			
Journées portes ouvertes beaux-arts et spectacle vivant: vendredi 6 et samedi 7 mars			
Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep		Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep	
Commissions d'équivalence semestre 3: lundi 30 mars - semestres 5, 7 et 9: mardi 31 mars			
		Bilan sem. 6, liste définitive Dnap	
Concours d'entrée: lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril			
Vacances: du vendredi soir 17 avril au lundi matin 27 avril			
Rencontre Dnap	Bilan sem. 6, liste définitive Dnap	Rencontre Dnap	Bilan sem. 10 - rencontre Dnsep
ve 15 mai	lu 27 et ma 28 avril matin	lu 4 et ma 5 mai	me 6 et je 7 mai
	Bilan sem. 10 - rencontre Dnsep		
	lu 18 mai		
Séminaire de préparation des programmes 2014-2015 mardi 19 - jeudi 21 mai			
Bilan sem. 8	Commission d'entrée	Bilan sem. 8	Commission d'entrée
je 21 et ve 22 mai	en phase projet	ve 29 mai	en phase projet
Bilan sem. 4	me 17 juin	Dnsep	me 24 juin
ma 26 au je 28 mai	Dnsep	lu 15 et ma 16 juin	Bilan sem. 4
Dnap	ve 26 juin	Dnap	lu 29 juin au me 1er juillet
lu 8 et ma 9 juin		me 17 - ve 19 juin	

**Livret de l'étudiant
2014-2015**

édité par :

Institut supérieur des arts
de Toulouse

isdaT beaux-arts

directrice de la publication :

Anne Dallant

impression :

Imprimerie Lahournere,
Toulouse

dépôt légal :

octobre 2014

copyright textes :

isdaT beaux-arts

ISBN

978-2-35699-041-9

EAN

9782356990419

Prix

3 euros