

institut supérieur
des arts
de Toulouse
beaux-arts
spectacle vivant

Livret de l'étudiant 2016-2017

5 **présentation**

- 6 **plan de l'isdaT**
- 8 **personnel administratif, pédagogique et technique**
- 10 **secrétariat pédagogique**
- 10 **assistance sociale**
- 11 **bibliothèque**
- 12 **ateliers techniques**
 - 12 ateliers de volume
 - 14 ateliers numériques
 - 14 atelier Machina
 - 15 ateliers de photographie
 - 16 ateliers estampes et éditions d'artistes
 - 17 atelier son
 - 17 atelier peinture
 - 17 atelier web et langages de programmation
 - 18 atelier vidéo
 - 18 matériauthèque
- 19 **magasin de prêt**
- 19 **association des étudiants**
- 20 **assurances**
- 20 **règlement intérieur**
- 21 **consignes de sécurité**

23 **organisation des études**

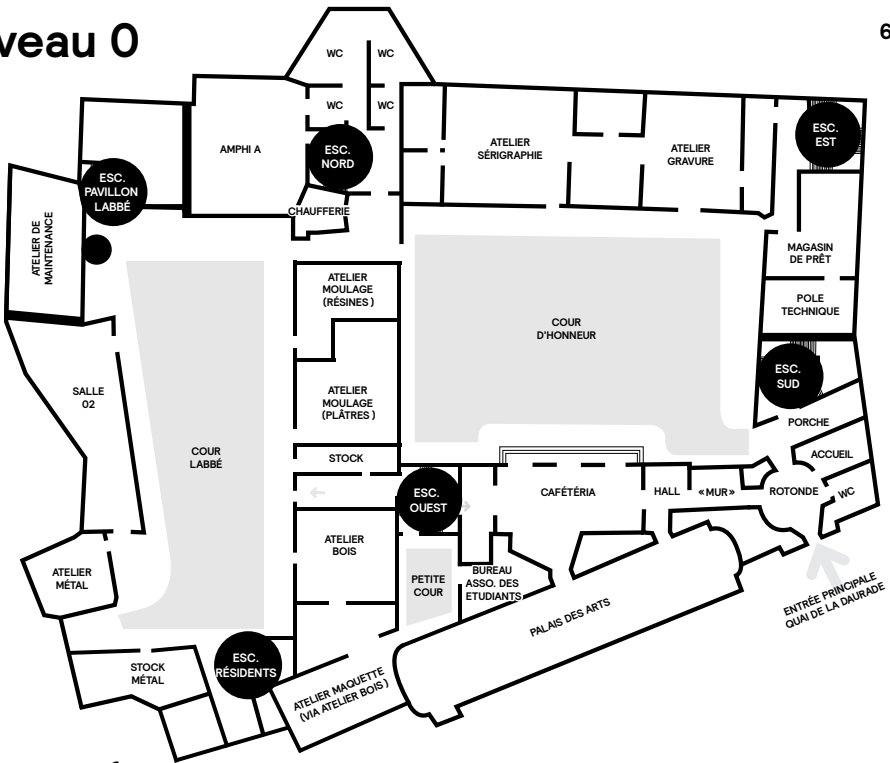
- 25 **les études d'art : textes réglementaires**
- 26 **dispositifs d'enseignement**
 - 26 les différents groupes d'enseignants
 - 27 les espaces et outils techniques
 - 27 workshops & séminaires
 - 28 ateliers d'initiation à la recherche artistique
 - 28 conférences
- 29 **expositions**
- 30 **projets extérieurs**
- 32 **stages & échanges internationaux**

35 **règlement des études**

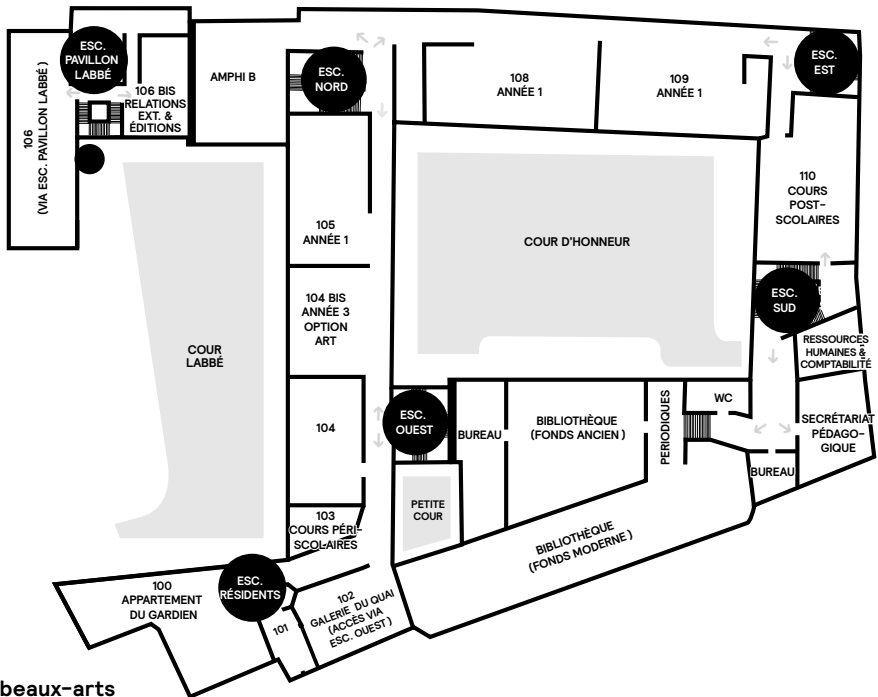
47	programme de cours
49	premier cycle
51	semestres 1 & 2
91	semestres 3 à 6
93	enseignements théoriques
111	ateliers transversaux
123	option art
128	semestres 3 & 4
142	semestres 5 & 6
153	option design graphique
158	semestres 3 & 4
168	semestres 5 & 6
181	option design
186	semestres 3 & 4
198	semestres 5 & 6
219	second cycle
221	semestres 7 à 10
223	enseignements théoriques
231	p. de recherche & a. transversaux
245	option art
254	semestres 7 à 10
273	option design graphique
278	semestres 7 à 10
289	option design
294	semestres 7 à 10
319	calendrier 2016–2017

présentation du département beaux-arts de l'isdaT

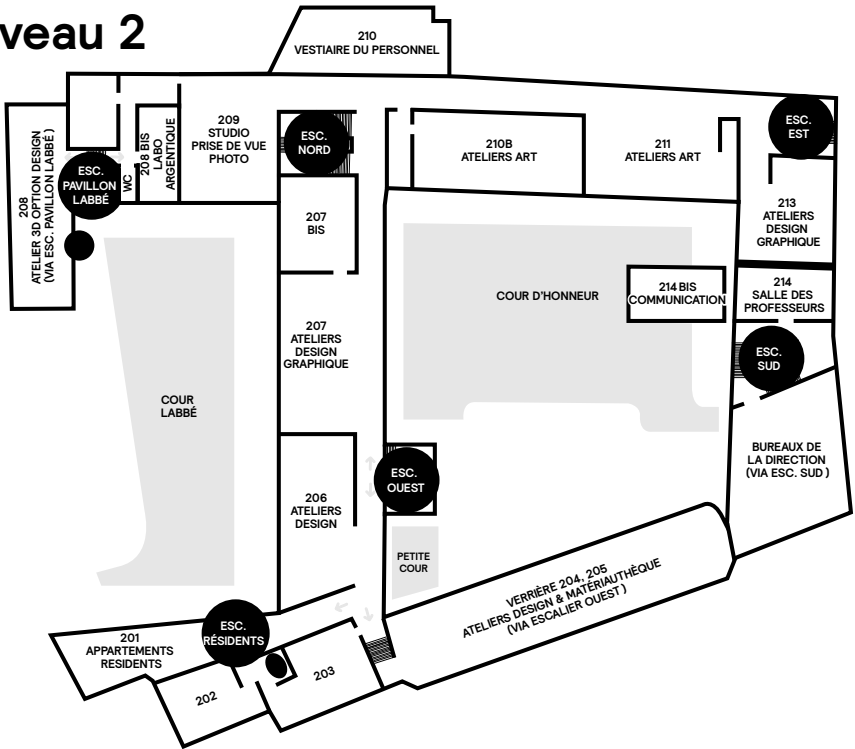
niveau 0

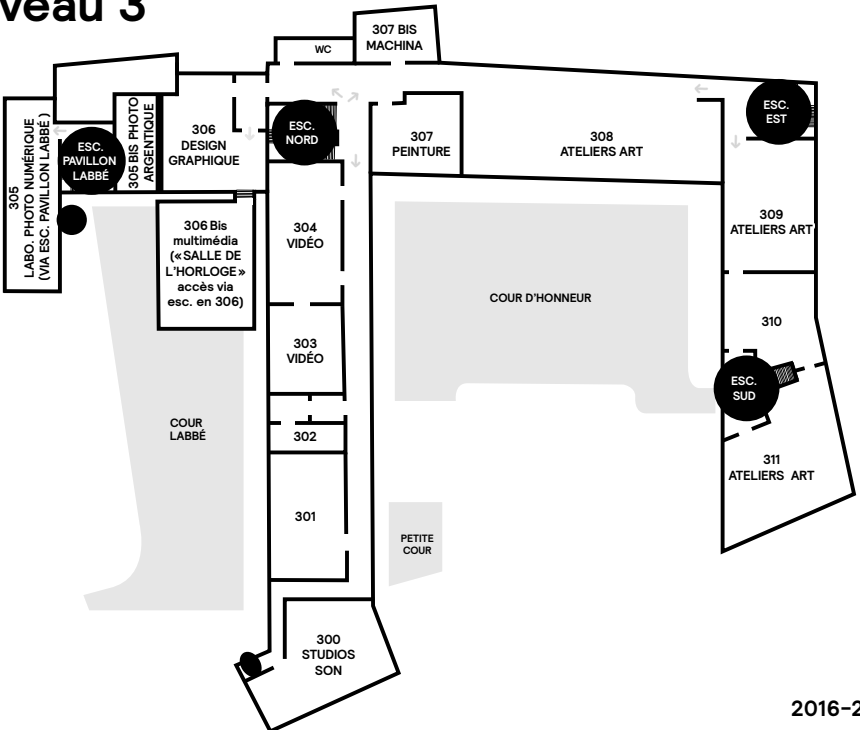
niveau 1

niveau 2

niveau 3

personnel administratif, pédagogique et technique

**x direction
de l'institut**
directrice
Anne Dallant
anne.dallant
@isdaf.fr

**secrétariat
de direction
et échanges
internationaux**
Béatrix Puret
et Pilar Vargas
05 31 47 12 13
05 31 47 12 12
beatrice.puret
@isdaf.fr
pilar.vargas
@isdaf.fr

**x direction
administrative**
**directeur
administratif**
Alain Gonzalez
alain.gonzalez
@isdaf.fr

**secrétariat
administratif**
Françoise Evrard
05 31 47 12 14
francoise.evrard
@isdaf.fr

gestion financière
Jean-Philippe Piras
05 31 47 12 15
jeanphilippe.piras
@isdaf.fr

ressources humaines
Laurence
Gonzalez-Lacombe
05 31 47 12 38
laurence.gonzalez-
lacombe@isdaf.fr

**x direction
des études**
directeur des études
David Mozziconacci
david.mozziconacci
@isdaf.fr

**secrétariat
pédagogique**
Bettina Mellet
et Selena Gil
05 31 47 11 95
05 31 47 11 94
bettina.mellet
@isdaf.fr
selena.gil
@isdaf.fr

**x communication
responsable**
Estelle Desreux
05 31 47 12 51
estelle.desreux
@isdaf.fr

assistante
Charlotte Pinel
charlotte.pinel
@isdaf.fr

**x relations
extérieures
et éditions**
responsable
Béatrice Meline
05 31 47 12 10
beatrice.meline
@isdaf.fr

x professeurs
Hervé Ambal
dessin technique
Sandra Aubry
dessin, volume
Dominique Barreau
histoire du cinéma,
méthodologie du
projet
Lionel Bataille
maquette
Nathalie Bruyère
design
materiahèque
Yves Caro
pratiques
plastiques,
écriture
Emmanuelle Castellan
peinture
Jean-Pierre Castex
volume
Laurence Cathala
dessin
Charlotte Charbonnel
volume
François Chastanet
design graphique,
typographie
Étienne Cliquet
multimédia
David Coste
formes numériques
Michel Cure
couleur
Sébastien Dégeilh
design graphique
Olivier Dollinger
vidéo,
performance
Valérie du Chéné
peinture, dessin,
son
Natacha Détré
méthodologie
Jérôme Dupeyrat
histoire de l'art

Jean-Marc Evezard
infographie 3D
Philippe Fauré
culture générale
Jean-Luc Fauvel
gravure
Michel Gary
volume, design
Martine Gélis
peinture, dessin
Laetitia Giorgino
histoire et théorie
du design
Françoise Gorla
photographie
Alain Goubron
culture générale
Philippe Grégoire
architecture
Olivier Huz
webdesign, design
graphique
Quentin Jouret
peinture, dessin,
édition
Jean-François
Labérine
photographie
Raphaël Larre
peinture, dessin,
performance
Romain Paul Lefèvre
design graphique
Félix Martí-Jufresa
philosophie,
espagnol
Stefania Meazza
histoire de l'art
Patrick Mellet
volume
Hanika Perez
design
Danielle Petit-Armand
multimédia
Émilie Pitoiset
objets, installations,
performances

Laurent Proux
peinture, dessin
Serge Provost
performance,
volume

NN

*pratiques
artistiques*

Adam Scrivener
english, pratiques
artistiques

Ana Samardžija
Scrivener

philosophie
Hervé Sénant
histoire de l'art

Thomas Sipp
vidéo et médias

NB : tous les
professeurs
disposent d'une
adresse formulée
comme suit
prenom.nom@isdat.fr
ou prenomcompose.
nomcompose
@isdat.fr

**× assistants
d'enseignement**

Jean-Pierre Bourorga
vidéo

Florent Dubois
dessin, peinture,
céramique

Pierre-Louis Dufour
volume (métal)

Dominique Le Ray
vidéo, dispositifs
numériques et
électro-mécaniques

Arnaud Loridan
(technicien)

maquette
Stephen Marsden
volume (moulage)

Thierry Odriozola
infographie

Christine Sibrin
photographie
(studio prise de vue)

Franck Soubré-Péré
volume (bois)

Jean-Christian Tirat
photographie
(laboratoire
noir et blanc)

Claude Tisseyre
son

Valérie Vernet
sérigraphie

NN

photographie
(laboratoire
numérique)

NB : tous les assistants
d'enseignements
disposent d'une
adresse formulée
comme suit
prenom.nom@isdat.fr
ou prenomcompose.
nomcompose@isdat.fr

**× bibliothèque
responsable**

Isabelle Ferrer
05 31 47 12 36
isabelle.ferrer
@isdat.fr

**fonds moderne
et audiovisuel**

Michèle Moullin-
Traffort, Régine Bru,
Christian Frutuozo
05 31 47 12 30

fonds ancien

Anne Jourdain
05 31 47 12 32
anne.jourdain
@isdat.fr

**× équipes
techniques
régisseur général**

Robert Béval
05 31 47 11 92
robert.belaval
@isdat.fr

magasin de prêt

Bernard Barrat,
Marion Batelier,
Émeline Peccoux
05 31 47 11 93
magasin@isdat.fr

support informatique

Xavier Saint Criq
et Émeline Peccoux
05 31 47 11 91
informatique
@isdat.fr

équipe technique

Marion Batelier,
Pascal Jouffroy,
Émeline Peccoux,
Bernard Barrat

équipe d'entretien

Dominique Bourolleau,
Christophe Gibert,
Juan Antonio
Molina-Rojas,
Béatrice Tarissan,
Christophe Tarissan

**services généraux
accueil, surveillance
et gestion des salles**

Benoît Benhamou
et Fabrice Matéo
05 31 47 12 11

**logistique et gestion
des appartements**

Patrick Delfaut

gardien

François Rojas

secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17 h, 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 en consultation libre.

Les absences doivent lui être obligatoirement signalées le jour même par téléphone au 05 31 47 11 95 ou 94 et, en cas de maladie, justifiées 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 diplômés auxquels sont adressés régulièrement des propositions professionnelles, bourses ou appels à projet.

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

assistance sociale

L'assistante sociale du Crous répond aux 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 7
responsable : Claire Pujol-Soulet
05 61 12 54 52
assist.social@crous-toulouse.fr
ouvert au public du lundi au vendredi de 9h
à 16h30 (sur rendez-vous)

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.

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 13000 ouvrages imprimés : des monographies, des catalogues d'exposition, des ouvrages théoriques ainsi que des usuels et des encyclopédies, classés par artistes et par domaines. Y sont conservés 240 titres de périodiques, 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 audiovisuel présente 1500 documents essentiellement sur support DVD : des fictions, des films et vidéos d'artistes, des documentaires. Les conférences et autres productions de l'école sont accessibles sur DVD et à partir d'un serveur.

Le fonds ancien conserve plus de 3 000 ouvrages spécialisés en architecture, sculpture et peinture, en arts décoratifs, en expéditions scientifiques, en méthode de construction et matériaux et une soixantaine de titre de 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.

L'IsdaT conserve environ 1300 œuvres, du XVIIIe au XXIe siècle, essentiellement des tableaux, quelques sculptures, médailles et œuvres graphiques issues des acquisitions par concours organisés par l'École des beaux-arts, par la Ville de Toulouse ou par les beaux-arts de Paris. La base est consultable au fonds ancien de la bibliothèque, sur rendez-vous.

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, enseignants et élèves des cours ouverts sur l'extérieur 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'École, 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 le 1er cycle (semestres 1 à 6). Cette transformation passe par un degré poussé d'expérimentation et de conceptualisation du médium. L'enjeu est d'atteindre au semestre 5 un degré de connaissance de plusieurs d'entre eux tel que chaque étudiant 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 de volume

Sandra Aubry, Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex, Charlotte Charbonnel, Michel Gary, Patrick Mellet, Serge Provost, professeurs Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden, Frank Soubré-Péré, assistants d'enseignement Arnaud Loridan, technicien

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 techniques n'y est pas possible (comme le bronze ou le verre). Pour pallier cela, une sous-traitance peut être envisagée soit par déplacement vers les entreprises compétentes 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 des connaissances techniques, mais aussi comme des sources de matériaux et de formes nourrissant l'imaginaire.

Le pôle volume est composé de quatre ateliers :

- X** Modelage et moulage ;
- X** Métal ;
- X** Menuiserie ;
- X** Maquettes.

Atelier de modelage et moulage

Stephen Marsden, assistant d'enseignement

L'atelier s'organise autour de matériaux tels que les terres, les cires, les élastomères et le plâtre pour le modelage qui, tout en pouvant rester en l'état (pièce unique), pourront être déclinées par les techniques des moulages (plâtre, élastomères, alginates) à creux perdus ou à pièces en fonction des projets. Des tirages en résine polyester ou acrylique peuvent être envisagés après accord du groupe 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 techniques de mécano-soudures, découpage, façonnage, assemblage par soudure, boulonnage ou rivetage. Ces technologies sont mises au service de constructions et d'expérimentations et permettent la réalisation de prototypes.

Atelier de menuiserie

Frank Soubré-Péré, assistant d'enseignement

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 la découpe, sciage, collage, rabotage, ponçage et assemblage. Ces technologies permettent la réalisation de pièces uniques ou de prototypes.

Atelier maquette

Lionel Bataille, professeur, Arnaud Loridan, technicien

L'atelier maquette 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. Un apprentissage des logiciels AutoCad et Rhino3D est dispensé en début d'année pour que les étudiants accèdent en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec le Fablab de Toulouse. 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.

ateliers numériques

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

Atelier des formes numériques – 106

David Coste, professeur, Thierry Odriozola, assistant d'enseignement

L'atelier Dessin et formes numériques propose à l'étudiant d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et artistiques liés aux cultures numériques. Pour cela, seront abordées différentes problématiques interrogeant le dessin dans son rapport aux médias historiques et contemporains : appropriations, détournements, matérialité, animation... Les projets se succèdent et permettent aux 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).

Atelier design graphique – 306

François Chastanet, Olivier Huz, Romain Paul Lefèvre, Sébastien Dégeilh, professeurs

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

Atelier 3D & dessin assisté par ordinateur – 208, Jean-Marc Evezard, professeur

L'initiation de l'infographie 3D dans le cadre du travail de volume permettra à l'étudiant 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

Dominique Le Ray, assistant d'enseignement

Ouverture le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Nathalie Bruyère, Étienne Cliquet, Jean-Marc Evezard, Laetitia Giorgino, Patrick Mellet, professeurs.

Sur rendez-vous le jeudi de 14h à 20h (semaine paire).

L'année 2016-2017 est une étape charnière de refonte de l'atelier Machina – une parenthèse en attendant de trouver les conditions nécessaires à une inscription durable dans l'établissement l'année prochaine. L'atelier Machina reste ouvert, quoique dans une configuration minimale impactant le volume et l'ambition des projets développés.

Il est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électromécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry Pi, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). En complément, des workshops et conférences seront organisés cette année pour soutenir l'avancement des projets et la réflexion que suscite la place des technologies aujourd'hui.

ateliers de photographie

Françoise Gorla, Jean-François Labérine, professeurs

L'atelier de photographie regroupe trois espaces complémentaires :

Studio de prise de vue

Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant 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 la prise de vues 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 plus d'autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques.

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.

Laboratoire de photographie numérique — 305

NN, 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.

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) et sont ouverts toute la semaine aux étudiants des semestres 1 à 10.

Gravure : de l'estampage à l'impression numérique

Jean-Luc Fauvel, professeur

En dehors des horaires de présence du professeur, 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. 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. 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).

Sérigraphie

Valérie Vernet, assistante d'enseignement

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 prise en compte via les questions de diffusion (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 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.

atelier son

Claude Tisseyre, assistant d'enseignement et chef de l'atelier, aux côtés de Valérie du Chéné et Felip Martí-Jufresa, professeurs, dans leurs cours respectifs

L'École 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. 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, professeurs

L'atelier peinture est ouvert à tous les étudiants. Il est un espace d'initiation aux différentes techniques de la peinture et il met à disposition du matériel de base nécessaire à sa pratique : châssis, papier, pigments, craies, gesso, liants acryliques et à l'huile. L'école favorise l'accès du matériel afin de permettre à tous de disposer des meilleures conditions d'apprentissage. C'est un lieu où l'étudiant apprend à développer, tester et expérimenter des produits afin de parfaire sa technique. Il offre à l'étudiant la possibilité d'appréhender des techniques classiques et contemporaines de la peinture. Des ateliers d'initiations sont menés par des enseignants durant le cursus de la phase programme. L'atelier peinture est également un lieu d'échanges et de suivis des projets d'étudiants.

atelier web et langages de programmation

Étienne 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 multimédia 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, organiser, structurer, hiérarchiser, équilibrer.

Images du réel

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

Projection(s)

La monstration, la diffusion, l'existence dans sa matérialisation, dans son rapport à l'espace et au public, tel est le champ du possible des expériences sensibles, des échanges et des rencontres. En questionnant déplacements et décadres 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.

matériauthèque

Nathalie Bruyère, professeur

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

La matériauthèque doit permettre :

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

magasin de prêt

Horaires d'ouverture

7h45–20h, hors week-end, jours fériés et vacances scolaires.

Prêt

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

1345 articles constituent la base de prêt et se décomposent en petit outillage, électro-portatif, panel de câblage, appareils photographiques, enregistreurs numériques, caméscopes, rétroprojecteurs, ordinateurs, vidéo-projecteurs, écrans TV... En moyenne 300 prêts sont réalisés chaque jour.

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

- ✘ Les appareils photographiques D90, D700 et 3200 (avec validation du chef d'atelier du studio prise de vues ou des professeurs de photographie),
- ✘ Les caméscopes des cours vidéo réservés pour l'année 1,
- ✘ Les vidéoprojecteurs,
- ✘ Les ordinateurs.

Le reste du matériel est à la disposition des étudiants sans restriction horaire et sur réservation.

NB :

- ✘ Toute infraction à ce fonctionnement suspendra immédiatement le prêt ;
- ✘ Les consommables (gaffeur, double face, etc) sont à la charge des étudiants.

association des étudiants (bde)

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

assurances

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.

règlement intérieur

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

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.

Évacuation

À 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 à chaque étage.

organisation des études

les études d'art : textes réglementaires

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

- ✘ Circulaire pédagogique du 29 mai 2015 précisant la mise en œuvre des textes d'organisations des études et en particulier l'arrêté du 16 juillet 2013, modifié par l'arrêté du 8 octobre 2014 ;
- ✘ Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
- ✘ Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes. Version consolidée au 14 août 2014 ;
- ✘ Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

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

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

Les professeurs d'enseignement artistique initient les cours du 1er cycle. 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 du 2nd cycle 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 du 2nd cycle 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'École (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 obligatoires ou optionnels selon les cas.

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

Ils s'articulent ainsi autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, 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'École 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.

ateliers d'initiation à la recherche artistique

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

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

À ce titre, l'atelier peut également servir d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques.

Ils permettent également les croisements méthodologiques et culturels des professeurs et étudiants des trois options.

Ces ateliers 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 d'initiation à la recherche 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'École, 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'École.

expositions

Les espaces d'exposition sont partie intégrante de l'institut : le palais des arts (300 m²), la galerie du quai (90 m²), Mur (9 m²) et la salle O2 (150 m²).

Programmation

Lieux de rencontre avec le public, la programmation d'expositions et d'évènements 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. La participation au montage des expositions des artistes invités fait partie intégrante du programme pédagogique adressé aux étudiants.

Expositions récentes :

- ✕ David Shrigley, du 23 sept. au 23 oct. 2016 en partenariat avec le Printemps de septembre ;
- ✕ *Constellation ordinaire #5*, Jan Kopp, du 12 nov. au 4 déc. 2015 dans le cadre de Graphéine ;
- ✕ *Les bords perdus*, une proposition de Yoann Gourmel avec Thomas Bernardet, Rémi Groussin, Benjamin Renaud, Romain Ruiz Pacouret, Emmanuel Simon, Lisa Tararbit et Marie Zawieja, artistes et designer diplômés de l'isdaT beaux-arts, du 11 juil. au 2 août 2015 et du 2 sept. au 9 oct. 2015 ;
- ✕ *An epoch of rest*, Xavier Antin, du 7 au 29 nov. 2014, dans le cadre de Graphéine ;
- ✕ *Drawings for anyone*, Sol LeWitt interprété par les étudiants en art et en danse, du 7 au 15 nov. 2014, dans le cadre de Graphéine ;
- ✕ *Domino days (le grand collier)*, une proposition de Thomas Huber avec les étudiants de l'isdaT, du 23 au 25 mai 2014 dans le cadre du Festival international d'art de Toulouse ;
- ✕ *Macumba Palace*, une proposition conçue avec David Ancelin, artiste et responsable de l'atelier sérigraphie, avec David de Tscharner, Jacques Julien, Tobias Kaspar, Mathieu Mercier, Bruno Peinado, Marine Semeria et Cédric Teisseire, du 26 sept. au 7 oct. 2014.

Accrochages d'étudiants

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiants, accompagnés par les enseignants, une active confrontation à leurs propres œuvres, ainsi qu'un questionnement en temps réel sur le phénomène de l'exposition, la communication, le public, et la formulation provisoire de positions (interrogations que les étudiants rencontreront à plus ou moins brève échéance dans leurs trajectoires artistiques). La taille de ces espaces, leurs configurations offrent au sein de l'institut, des conditions de travail et d'expérimentation dont ne bénéficient la plupart du temps que les artistes 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 réalisées 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 l'espace d'expérimentation des étudiants 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*, situé en amont du palais des arts, les travaux présentés relèvent de l'édition, du multiple, de l'image ou de l'objet de collection. Sa programmation mensuelle est construite à partir d'un appel à projet et des propositions des étudiants.

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 récemment :

- ✕ Artilect Fablab, Toulouse
- ✕ Bellastock
- ✕ CDC Toulouse, centre de développement chorégraphique
- ✕ École Supérieure d'Art des Pyrénées Pau-Tarbes
- ✕ École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux (EBABX)
- ✕ École Supérieure des Beaux-Arts Montpellier Méditerranée Métropole
- ✕ École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
- ✕ Cinémathèque de Toulouse
- ✕ Collectif IPN
- ✕ FID Marseille
- ✕ FRAC Languedoc-Roussillon
- ✕ GMEA, Centre National de Création Musicale, Albi (81)
- ✕ Galerie Am Ecke, Berlin, Allemagne
- ✕ Galerie Crèvecoeur
- ✕ Institut de la Ville, Toulouse
- ✕ Éditions Particules
- ✕ Éditions B42

- ✕ Éditions P
- ✕ Éditions Villa Saint-Clair
- ✕ Fromagerie Xavier, Toulouse
- ✕ Médiathèque de Lavaur (81)
- ✕ Musée Calbet, centre d'art et musée des traditions populaires, Grisolles (82)
- ✕ Laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre, Lavaur (81)
- ✕ La Cuisine, centre d'art et de design, Nègrepelisse (82)
- ✕ La Ville de Toulouse et l'UEFA EURO 2016™
- ✕ Le BBB centre d'art, Toulouse
- ✕ LLA-CRÉATIS, laboratoire de lettres, langages et arts de l'Université Toulouse — Jean Jaurès
- ✕ LISST-CIEU, laboratoire interdisciplinaire «solidarités sociétés territoire» de l'Université Toulouse — Jean Jaurès, de l'école des hautes études en sciences sociales et du CNRS
- ✕ Les Amis du Printemps de septembre
- ✕ LAC, centre d'art de Sigean
- ✕ L'Usine, la Ville et le Lycée Française, Tournefeuille
- ✕ Le centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- ✕ Milano Makers pour le Fuori Salone, Milan
- ✕ Musée / Centre d'art du Verre de Carmaux
- ✕ Mains d'œuvres, Saint-Ouen (93)
- ✕ Musée des Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse
- ✕ Lieu-Commun, Toulouse
- ✕ Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- ✕ Palais de Tokyo
- ✕ PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- ✕ Résidence Casa d'Oro, Mas d'Azil, Ariège
- ✕ Studio Martinez Barat Lafore architectes
- ✕ Toulouse à Table
- ✕ Traverse Vidéo
- ✕ Treize, Paris
- ✕ Villa Arson, Nice
- ✕ YIA, young international art fair, Paris.

Projets extérieurs réguliers

- ✕ Le Printemps de septembre
- L'isdaT accueille depuis son implantation à Toulouse le *Printemps de septembre*.

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. L'ouverture de l'*Adresse* en sept. 2015, lieu permanent du *Printemps de septembre*, permet d'accroître les collaborations ; de la participation des étudiants à l'aménagement du lieu avec les architectes Martinez Barat Lafore à la restitution de workshops ou l'exposition de diplômés (Le choix du Printemps) ;

- ✕ Résidences à la Cité internationale des arts, Paris

L'institut permet 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 :

- ✕ *EN MAINS PROPRES*, Valérie du Chéné, éd. Villa Saint Clair, en partenariat avec le Mrac, la DRAC L-R, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Hérault et l'institut supérieur des arts de Toulouse, 2015 ;
- ✕ Xavier Antin, *News From Nowhere or An Epoch of Rest*, co-édition CE éditions, Maison d'Art Bernard Antonio et l'institut supérieur des arts de Toulouse, 2015 ;
- ✕ *Toulouse – Düsseldorf 2014*, édition des portraits des artistes en résidence, 2015 ;
- ✕ *Conditionnel Moderne*, atelier Genius Loci, 2014 ;
- ✕ *Conso-motion et design durable*, co-édition CERTOP – Université Toulouse le Mirail, 2014 ;
- ✕ *Une livre*, co-édition Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées et les Éditions P (Marseille), 2014 ;

- ✕ *Toulouse – Düsseldorf 2013*, édition des portraits des artistes en résidence, 2014 ;
- ✕ *L'écartelage ou l'écriture de l'espace (d')après Pierre Faucheux*, co-édition B42, 2013 ;
- ✕ *Malerei 2020 Peinture / Peinture 2020 Malerei*, co-édition Kunsthochschule Mainz et Salon Verlag (Cologne), 2012.

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

Monographies récentes :

- ✕ *La Chimie des Visions* de Marianne Plo, co-édition Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, BBB centre d'art, Chapelle St-Jacques – centre d'art contemporain, Lieu commun, Le Parvis – scène nationale & centre d'art contemporain et Spector, 2014 ;
- ✕ *Kirill Ukolov*, co-édition Particules, 2012.

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. Afin de financer les frais de voyage et de séjour en mobilité de stage Erasmus Plus, les étudiants peuvent obtenir une bourse Erasmus Plus.

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 », p. 30).

Échanges 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 d'étude dans le cadre du programme Erasmus Plus de l'Union Européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région Midi-Pyrénées.

Les candidatures devront être déposées avant le 1er avril 2017 au secrétariat de direction pour les 2 semestres de l'année 2017/2018.

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
beatrix.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'institut une bourse pour un séjour d'études dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 15 déc. 2016 pour le semestre d'été 2016/2017 et avant le 15 juil. 2017 pour le semestre d'hiver 2017/2018.

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 Îles 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

- ✗ Kunsthochschule Berlin, Weißensee, options art, design et design graphique ;
- ✗ Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design ;
- ✗ Kunsthochschule, Kassel, option art ;
- ✗ HGB Leipzig, options art et design graphique ;
- ✗ Akademie für Bildende Künste, Mayence, option art ;
- ✗ Fachhochschule, Potsdam ; design graphique/design ;
- ✗ Bauhaus-Universität, Weimar, options art, design graphique et design.

Belgique

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

Chine

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

Espagne

- ✗ Escuela la Massana, Barcelone, options art, design graphique et design.

Grande-Bretagne

- ✗ University of Wales Institute, Cardiff, options art, design graphique et design ;
- ✗ Chelsea, Camberwell and Wimbledon College of Arts, Londres, options art, design graphique et design.

Hongrie

- ✗ The Hungarian University of Fine Arts, Budapest.

Israël

- ✗ Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem et Tel Aviv.

Italie

- ✗ Accademia di Belle Arti, Brera, Milan, options art et design ;
- ✗ Accademia di Belle Arti, Rome, options art, design graphique et design ;
- ✗ Accademia di Belle Arti, Macerata, options art et design.

Liban

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

Mexique

- ✗ Universidad Autonoma del Estado de Mexico, option art.

Palestine

- ✗ The Internationnal Academy of Art, Ramallah, Palestine.

Pologne

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

Portugal

- ✗ Universidade de Coimbra, options art et design (multimédia).

Roumanie

- ✗ Universitatea de Vest dim Timisoara.

règlement des études

L'institut supérieur des arts de Toulouse, établissement public de coopération culturelle, résulte du groupement de deux écoles : l'École supérieure des beaux-arts de Toulouse, fondée en 1750, devenue en 2011 le département beaux-arts de l'institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) et le Centre d'Études Supérieures Musique et Danse (premier pôle supérieur musique et danse fondé par l'État en 1994 sous la direction de Marc Bleuse), à présent département spectacle de l'isdaT.

Depuis 2011, l'isdaT est le seul établissement en France à proposer un enseignement supérieur artistique en art, design, design graphique, musique et danse et le seul établissement d'enseignement supérieur à offrir des formations couvrant les trois options art, design et design graphique dans la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Cette structuration lui permet de nourrir ses enseignements d'échanges entre plasticiens, musiciens et danseurs et de diversifier ses ouvertures sur les réalités et les enjeux artistiques actuels.

dispositions générales

Qu'est-ce que le règlement des études ?

Le règlement des études régit l'organisation générale du parcours de l'étudiant au sein du département et est mis en application par la directrice de l'isdaT.

L'établissement rédige le règlement des études du département beaux-arts conformément aux arrêtés en vigueur, celui-ci est soumis à l'avis du Conseil des Études et de la Vie Étudiante, puis validé par le Conseil d'Administration. Le livret de l'étudiant, mis à jour chaque année par le directeur des études en dialogue avec les coordonnateurs, présente notamment l'offre pédagogique, les modes d'évaluation du travail des étudiants contenus dans le règlement des études et les grilles de crédits correspondant aux unités d'enseignement pour chaque année et chaque option.

Après concertation au sein du Conseil des Études et de la Vie Étudiante, ce règlement a été voté par le Conseil d'Administration du 21 juin 2016. Il a valeur réglementaire et est opposable à tous. Dans un souci de parfaite information, le règlement des études doit être lu et signé par chaque étudiant au moment de son inscription dans l'établissement.

Suite à la Déclaration de Bologne en 1999, l'isdaT s'est engagé dans le processus d'harmonisation européenne de l'enseignement supérieur conduisant à l'organisation des études en 3 cycles (Licence, Master, Doctorat) et favorisant la mobilité des étudiants notamment à travers le système européen de crédits cumulables et transférables (ECTS).

Les études à l'isdaT

Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de 3 années réparties en six semestres (semestres 1 à 6). Il conduit au Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP), assorti

de trois options : art, design graphique et design. Le Diplôme National d'Arts Plastiques deviendra Diplôme National d'Art (DNA) à partir de l'année 2017–2018. L'année 1 (semestres 1 et 2) constitue un tronc commun. Le choix de l'option (art, design graphique ou design) se fait à l'entrée de l'année 2 (semestre 3).

Le second cycle prévu par le 2° article D. 75–10–1 du code de l'éducation est constitué de 2 années réparties en quatre semestres (semestres 7 à 10). Il conduit au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) valant grade de Master 2 depuis 2011.

Formalités administratives

Frais de scolarité

L'inscription des étudiants est subordonnée à l'acquittement des droits annuels d'inscription fixés par le Conseil d'Administration, à la production d'un certificat médical, d'un justificatif d'affiliation à la Sécurité Sociale et d'une attestation de « responsabilité civile et accident » par les étudiants majeurs ou par les parents d'étudiants mineurs auprès d'un organisme de leur choix. Ces droits ne sont pas remboursables, sauf décision particulière du Conseil d'Administration.

En sont dispensés les étudiants bénéficiaires d'une bourse attribuée par le CROUS à l'échelon 0 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.

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.

admissions

Admission en année 1

En dehors des conditions de recevabilité liées aux diplômes obtenus ou aux études suivies précisées par les arrêtés en vigueur, l'Établissement ne fixe aucune limite d'âge. Le nombre des places mises au concours d'entrée est fixé chaque année par la direction après consultation des équipes pédagogiques. Afin de pallier les désistements éventuels 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.

L'admission en semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant quatre épreuves obligatoires :

- une épreuve de pratique artistique ;
- une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue française du candidat ;
- une épreuve de langue ;
- un entretien avec un jury composé de trois professeurs nommés par la directrice sur proposition du directeur des études.

L'entretien a pour objet de mesurer le parcours et la motivation du candidat. Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue de ses membres. La décision du jury d'admission ou de non admission est notifiée au candidat par la directrice de l'établissement.

Admission en cours de cursus

Admission en cycle 2 pour les étudiants de l'isdaT

L'admission au semestre 7 pour les étudiants inscrits dans l'établissement est subordonnée à l'obtention du Diplôme National d'Arts Plastiques et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle. La commission comprend au moins trois professeurs du deuxième cycle et deux professeurs du premier cycle de l'option concernée, le directeur

ou son représentant. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat. Le président de la commission est soit le directeur, soit son représentant.

La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.

Déroulement de la commission d'admission en deuxième cycle pour les candidats étudiants de l'isdaT

– 5 jours avant la commission (date fixée au calendrier général de l'année en cours consultable à partir de chaque rentrée dans le livret de l'étudiant), l'étudiant doit remettre au secrétariat pédagogique un texte d'une page minimum comportant les intentions du projet pour le deuxième cycle et les pistes concernant le mémoire. Le texte doit être accompagné d'une bibliographie.

– Chaque étudiant se présente individuellement devant la commission selon un ordre de passage établi à l'avance

– Chaque étudiant dispose de 10 minutes pour se présenter, parler de ses motivations à entrer dans le deuxième cycle de l'option concernée, présenter ses travaux à l'aide d'un portfolio et de réalisations plastiques qu'il peut transporter avec lui (dessins, photographies, peintures, éditions...), exposer ses projets pour les deux années à venir (recherches plastiques, intérêt pour un projet de recherche de l'isdaT, séjours à l'étranger...).

– À l'issue de la commission, la liste des admis est annoncée à l'ensemble des candidats et affichée.

Admission en cycles 1 et 2 pour les candidats extérieurs à l'établissement

L'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles est ouverte au début de chaque année (dates fixées au calendrier général de l'année en cours consultable sur le site Internet de l'Etablissement). Le candidat à l'admission en semestres 3, 5, 7 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement. Le dossier comprend un

descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures. À partir de ces dossiers de candidature, une sélection est faite par les équipes enseignantes des options de chaque cycle afin que la commission d'équivalence reçoive les candidats au cours d'un entretien oral.

Pour être recevable à l'admission en semestres 3, 5, 7 et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120, 180 et 240 crédits européens :

1. Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
 - a. dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
 - b. dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'État ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2. Obtenus dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français. Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement. La commission d'équivalence comprend :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
- au moins trois professeurs nommés par le directeur sur proposition du directeur des études.

La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de l'établissement notifie au

candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée. La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Le candidat à l'accès aux semestres 7 et 9 passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement. La commission d'admission comprend :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
- au moins trois professeurs nommés par le directeur sur proposition du directeur des études. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.

La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée. La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs. Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis pour l'entrée en année de diplôme. Pour les autres semestres, la maîtrise de la langue française est requise au niveau B1.

organisation des études

Organisation générale

L'organisation des différents cycles et cursus ainsi que les crédits correspondants sont prévus chaque année par le livret de l'étudiant.

L'année universitaire commence début octobre et s'achève le 30 juin avec les diplômes et évaluations. Elle est divisée en deux semestres égaux de 16 semaines chacun, soit 32 semaines au total :

- la période comprise entre le début du mois d'octobre à la fin du mois de janvier se nomme « semestre d'hiver »
- la période entre le début du mois de février à la fin du mois de juin se nomme « semestre d'été ».

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 et en fin de chaque année par le directeur des études sur proposition des équipes de professeurs. Les études comportent notamment une préparation à la vie professionnelle, une sensibilisation à la parité femme-homme ainsi qu'au handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du Code de l'éducation.

L'enseignement d'au moins une langue étrangère ou de la langue française pour les étudiants étrangers sur la durée du cursus, ainsi que la réalisation d'un stage en fin de semestre 3 ou au cours des semestres 4, 5 ou 6 sont obligatoires.

Présence et assiduité

La présence de l'étudiant est obligatoire aux cours, ateliers et séminaires auxquels il est inscrit. Toute absence doit être justifiée dans un délai de deux jours par email auprès du secrétariat pédagogique et du coordonnateur référent. Les étudiants sont tenus de respecter les horaires de cours et de les suivre avec assiduité. Après avis du coordonnateur ou du professeur référent et suite à deux avertissements écrits, les absences non justifiées et répétées peuvent entraîner l'exclusion définitive de l'étudiant de l'établissement. Cette exclusion est décidée de manière collégiale, puis validée par la direction de l'établissement.

Les conférences des intervenants extérieurs ont lieu certains Mercredi de 18h à 20h.

La présence à ces conférences est obligatoire pour les étudiants de l'année 1 et fortement conseillée aux étudiants de l'année 2 à 5. Chaque mercredi à 17h50, les ateliers techniques ferment leurs portes et les cours prennent fin afin de favoriser la présence des étudiants et des enseignants dans les conférences. Les étudiants de l'année 1 doivent signer une feuille de présence à chaque conférence et un écrit leur est demandé pour chaque conférence afin d'engager leur implication.

Quatre journées « Fin d'études/début de carrière », adressées aux étudiants en années 4 et 5 et aux diplômés, sont organisées chaque année au mois d'avril par le département beaux-arts en partenariat avec le centre d'art Le BBB. Des professionnels de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiants et jeunes diplômés à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiants à ces journées sont obligatoires.

Stages et mobilité

Le stage de cycle 1

Ce stage de courte durée doit faire l'objet d'un rapport de stage à remettre au secrétariat pédagogique et au coordonnateur de l'option. Si le stage a lieu au semestre 6, sa date de fin devra prendre en compte le fait que le rapport de stage devra être rendu au moins 3 semaines avant la date de l'évaluation du semestre 6. L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu en fin de semestre 6.

Toute demande de stage d'un étudiant doit faire l'objet d'une validation, au moins un mois à l'avance par l'enseignant coordonnateur ou référent de l'étudiant. La demande s'effectue par formulaire, délivré par le secrétariat pédagogique, qui définit l'objet du stage, sa durée et l'identité de l'organisme et doit être validée par le coordonnateur ou le professeur référent. Une convention de stage est ensuite validée par la direction des études et signée par la direction, l'organisme d'accueil et l'étudiant.

Séjours d'études, échanges internationaux et stages de cycle 2

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 doit spécifier les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits européens correspondants. Les séjours à l'étranger ou les stages de longue durée pour les étudiants du département interviennent au semestre 7 ou au semestre 8.

Accueil des étudiants étrangers

L'accueil des étudiants étrangers en séjour d'études se fait en années 2 et 4, pour un semestre (début octobre à début février / début février à fin juin) ou pour l'année entière.

Le dépôt des dossiers de candidature doit être envoyé avant la fin mai pour le semestre d'hiver suivant et avant la mi-novembre pour le semestre d'été suivant, au secrétariat des relations internationales du département.

Les dossiers de candidature sont soumis à la validation du directeur des études et des coordonnateurs. Les étudiants étrangers sont intégrés au cursus. Les cours étant dispensés en français, une bonne connaissance de la langue est recommandée. Le suivi de cours de français est obligatoire pendant le séjour à l'école. Le travail de l'étudiant est soumis à évaluation, puis reporté sous forme de crédits, selon la convention établie avec l'établissement d'origine.

modalités d'évaluation et passage des diplômes

Système d'évaluation

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 suivis 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 au cours du semestre d'hiver ou de l'année si cette évaluation a lieu au cours du 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.

La fiche d'évaluation

La fiche d'évaluation est un document semestriel établi par le secrétariat pédagogique et complété par les enseignants à l'issue des évaluations. Cette fiche rend compte des cours suivis par l'étudiant, les crédits obtenus ou manquants et les appréciations des enseignants. Les fiches sont signées par le directeur de l'établissement et remis à chaque étudiant à l'issue de chaque semestre. Elles constituent des originaux. Un duplicata de ces fiches doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du directeur.

Le système de notation par cours, groupes de cours ou unité d'enseignement :

- A (Excellent)
- B (Bien)
- C (Assez bien)
- D (Passable)
- E (Insuffisant)

Une notation minimum de D est requise pour l'obtention de chaque groupes de crédits.

Attribution des crédits

L'attribution des crédits procède d'une évaluation dont les modalités sont précisées par le présent règlement des études. 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 de chaque cours, groupes de cours ou unité d'enseignement sont attribués soit en totalité, soit pas du tout selon les résultats des étudiants et en accord avec les grilles d'attribution des crédits par cours, groupes de cours ou unité d'enseignement, fixées suivant la circulaire pédagogique de la Direction générale de la création artistique datée du 29 mai 2015 et de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes. 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 (recommencer l'année 1 est exclu sauf cas grave d'absence (maladie, accident...)
- au semestres 5, qui nécessite l'obtention de 120 crédits

- au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits
- au semestre 7, qui nécessite l'obtention de 180 crédits
- au semestre 9, qui nécessite l'obtention de 240 crédits
- au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités fixées par le conseil des professeurs. 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.

Les étudiants qui n'obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le passage aux semestres 5, 7 et 9 peuvent être autorisés à s'inscrire de nouveau dans l'établissement, selon l'appréciation du conseil des professeurs, réinscription limitée à une fois. Sur avis motivé, le conseil des professeurs peut proposer à la directrice de l'établissement de ne pas autoriser un étudiant à se réinscrire dans l'établissement.

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.

Les évaluations du cycle 2

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 de ses projets ou recherches devant la commission d'admission en deuxième cycle.

En fin de semestre 8, le bilan des évaluations permet de décider du passage en semestre 9. À cette date, la problématique et la direction du projet doivent être clairement énoncées, le projet de diplôme (travail plastique et mémoire) doit être visible sous la forme d'une première ébauche.

En fin de semestre 9, l'étudiant doit présenter, au cours des évaluations qui décideront de sa diplomabilité, un choix de travaux de sa production plastique pour faire apparaître l'évolution de sa recherche. En début de semestre 10, il doit soutenir le mémoire devant un jury.

diplômes

CEAP et CESAP

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.

L'étudiant disposant de 240 crédits européens à l'issue des huit premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le Certificat d'Études Supérieures d'Arts Plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

Dispositions communes au Diplôme National d'Arts Plastiques et au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

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 au semestre 6 ;
- 270 crédits pour le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique au semestre 9.

La composition des jurys doit tenir compte de la parité hommes/femmes. La participation de personnalités qualifiées choisies en dehors de la région est également recommandée. 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. Le diplôme indique l'option

et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus. Il est complété par le supplément au diplôme.

Diplôme National d'Arts Plastiques

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. À l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du Diplôme National d'Arts Plastiques à partir d'une fiche individuelle de notation comportant 4 éléments d'appréciation notés chacun de 0 à 5 et attribue les crédits correspondants.

Éléments d'appréciation pour le DNAP :

- présentation des travaux (formelle et critique)
- pertinence du parcours et des recherches liés au projet
- contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances)
- qualité des réalisations.

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.

L'un des membres du jury est un représentant des sciences humaines. 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 de Diplôme National d'Arts Plastiques se réunit valablement si les trois membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

Il comprend deux épreuves :

- la soutenance d'un mémoire ;
- la soutenance d'un travail plastique.

Le mémoire

Le mémoire est une composante des études en deuxième cycle. Il se prépare dès le semestre 7 et est soutenu devant le jury de mémoire du DNSEP au début du semestre 10. Il a pour fonction de rendre lisible les constructions conceptuelles et référentielles qui soutiennent la démarche et la recherche artistique de l'étudiant. La forme prise par le mémoire doit être en adéquation avec le propos. Pour autant, il doit témoigner d'une rigueur et d'une méthodologie accompagnée d'une bibliographie et le cas échéant d'une iconographie. Le jury de soutenance est composé de deux membres, un représentant de l'école (plasticien ou théoricien) et une personnalité extérieure. L'un des deux est titulaire d'un doctorat. Ils font partie du jury de DNSEP.

L'évaluation du mémoire porte notamment sur la pertinence du choix du sujet, la capacité du candidat à adopter un point de vue critique, la justesse des références bibliographiques et de leurs articulations au projet, la qualité du travail rédactionnel ainsi que celle de l'entretien avec le jury. Il vaut 5 crédits sur les 30 que compte le diplôme. Chaque option ou mention peut préciser les exigences concernant la préparation, la méthode, le volume attendu et le calendrier précis d'élaboration du mémoire. Le rendu des mémoires se fait auprès du secrétariat pédagogique en fin de semestre 9. Il est demandé à chaque étudiant de rendre une version PDF et six exemplaires imprimés du mémoire, ainsi réparties : un pour chaque membre du jury, le sixième sera déposé à la bibliothèque de l'isdaT. Le fichier PDF sera conservé pour consultation à la bibliothèque.

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 début du semestre 10. À 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.

Le travail plastique

En fin de semestre 10, le jury du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique assiste à la présentation du travail plastique. À l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique à partir d'une fiche individuelle de notation comportant 4 éléments d'appréciation notés chacun de 0 à 5 et attribue les crédits correspondants en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.

Eléments d'appréciation pour le DNSEP :

- présentation du projet (formelle et critique)
- élaboration du projet et processus de la recherche
- positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation)
- qualité des productions.

Composition du jury

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.

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.

Obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience

La demande de validation des acquis de l'expérience est adressée par le candidat au directeur de l'établissement. Le candidat n'est pas un étudiant mais un individu engagé dans un parcours professionnel voulant faire reconnaître son expérience en soutenant un diplôme. Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.

La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.

La commission comprend au moins quatre membres :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
- un membre de l'équipe administrative ;
- au moins deux professeurs nommés par le directeur.

La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.

Le jury pour l'obtention du Diplôme National d'Arts Plastiques par la validation des acquis de l'expérience comprend trois membres

nommés par le directeur de l'établissement :

- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
- un professeur.

Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury se réunit valablement si au moins trois 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.

Le jury pour l'obtention du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique par la validation des acquis de l'expérience comprend cinq membres nommés par le directeur de l'établissement :

- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de compétences concerné ;
- deux professeurs, un théoricien titulaire d'un diplôme de doctorat et un praticien du domaine de compétences concerné ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de compétences concerné extérieure à l'établissement.

Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à l'établissement. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury 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.

Les candidats au DNAP et au DNSEP sont évalués par le jury à la suite des entretiens suivants :

- un entretien de trente minutes avec le candidat portant sur le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, parties 1 et 2 ;
- un entretien portant sur la présentation du travail plastique du candidat d'une durée de trente minutes pour les candidats au DNAP

et d'une durée de quarante minutes pour les candidats au DNSEP.

En cas de validation partielle, le jury précise la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires. Le candidat conserve le bénéfice de la validation partielle de ses acquis de l'expérience pendant cinq ans à partir de son obtention.

programme de cours par semestres et options

premier cycle

semestres 1 & 2

semestres 1 & 2

⁵⁶ **emploi du temps groupe A**

⁶⁰ **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, son ;
- ✘ des présentations collectives de travaux ;
- ✘ des conférences ;
- ✘ des workshops ;
- ✘ des voyages ;
- ✘ des journées d'études.

Avant le bilan de fin d'année, les étudiants doivent rendre 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 : 2 juin 2017.

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 30 et 31 janvier 2017.
2. **une présentation des travaux en milieu d'année** les 24 et 25 avril 2017.

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'École ;
 - ✗ l'évaluation 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 19 et 20 juin 2017.

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 en semestre 3, l'étudiant doit avoir obtenu 60 crédits. Le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). La décision de passage en semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par la directrice, sur proposition du collège des enseignants.

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

grille des crédits

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.

Les périodes sont les suivantes :

semestre 1

3 octobre - 25 novembre 2016

28 novembre 2016 - 3 février 2017

semestre 2

20 février - 21 avril 2017

24 avril - 23 juin 2017

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

Workshops

Une semaine de workshops avec trois intervenants invités est prévue du 27 au 31 mars 2017.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, les 3 et 4 octobre 2016, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiants de la première année en montagne, accompagnés par plusieurs professeurs et le directeur des études.

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 mardi 28 février 2017 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 10 juin 2017.

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

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

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

notes

semestres 1 et 2 – groupe A

8h-9h				
9h-10h				
10h-11h	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Tomber dans l'espace V. du Chéné sem. 1 3 oct. – 25 nov. sem. 2 20 fév. – 21 avr.	
11h-12h		1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2		
12h-13h				
13h-14h				
14h-15h				
15h-16h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné sem. 1 28 nov. – 3 fév. sem. 2 24 avr. – 23 juin	
16h-17h				1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2
17h-18h				
18h-19h				
19h-20h				

semaine paire

<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>		<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>
<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>	<p>Español F. Martí- Jufresa</p>
<p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>	<p>Dessin & forme numérique semestre 1 Une nouvelle compétence de lecture semestre 2 D. Coste</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa</p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>	<p style="background-color: black; color: white; text-align: center;"> </p>

semestres 1 et 2 – groupe A

8h-9h				
9h-10h	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Tomber dans l'espace V. du Chéné sem. 1 – 3 oct. – 25 nov. sem. 2 – 20 fév. – 21 avr.
10h-11h				
11h-12h				
12h-13h				
13h-14h				
14h-15h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Les films ne poussent pas... V. du Chéné sem. 1 – 28 nov. – 3 fév. sem. 2 – 24 avr. – 23 juin
15h-16h				
16h-17h				
17h-18h				
18h-19h				
19h-20h				

semaine impaire

<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>	<p>Volume S. Aubry C. Charbonnel</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>		
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détre 2 groupes</p>	<p style="background-color: black; color: black;">[Empty]</p>	<p style="background-color: black; color: black;">[Empty]</p>		
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td data-bbox="120 810 269 1267" style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p> </td> <td data-bbox="269 810 409 1267" style="width: 50%; text-align: center;"> <p>English A. Scrivener — 3 groupes</p> </td> </tr> </table>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>	<p>Volume S. Aubry C. Charbonnel</p>	<p>Dessin & forme numérique semestre 1 Une nouvelle compétence de lecture semestre 2 D. Coste</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>			
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p style="background-color: black; color: black;">[Empty]</p>	<p style="background-color: black; color: black;">[Empty]</p>		

semestres 1 et 2 – groupe B

8h-9h			
9h-10h			
10h-11h	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p>	<p>Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet</p>	<p>Tomber dans l'espace V. du Chéné sem. 1 28 nov. – 3 fév. sem. 2 24 avr. – 23 juin</p>
11h-12h	<p>1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2</p>		
12h-13h			
13h-14h			
14h-15h			
15h-16h	<p>Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet</p>	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p>	<p>Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné sem. 1 3 oct. – 25 nov. sem. 2 20 fév. – 21 avr.</p>
16h-17h		<p>1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2</p>	
17h-18h			
18h-19h			
19h-20h			

semaine paire

<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>			<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détreé 2 groupes</p>	<p>81 x portraits – sem. 1 Atelier film – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>	<p>Studio / Labo NB C. Sibrán & J.-C. Tirat</p>	<p>Pratiques photographiques F. Goría</p> <p>81 x... sem. 1 Vidéo sem. 2</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>			<p>Español F. Martí-Jufresa</p>
<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Studio / Labo NB C. Sibrán & J.-C. Tirat</p>	<p>81 x portraits – sem. 1 Vidéo : Répliques – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>	<p>Pratiques photographiques F. Goría</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>			

semestres 1 et 2 – groupe B

8h-9h				
9h-10h				
10h-11h				
11h-12h				
12h-13h				
13h-14h				
14h-15h				
15h-16h				
16h-17h				
17h-18h				
18h-19h				
19h-20h				

semaine impaire

<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>	<p>81 x portraits – sem. 1 Vidéo : Répliques – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Studio / Labo NB C. Sibran & J.-C. Tirat</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Studio / Labo NB C. Sibran & J.-C. Tirat</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>		

enseignements théoriques

HISTOIRE DE L'ART : FONDAMENTAUX ET CONTEXTES

enseignant(s)

S. Meazza

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 8h-10h

objectifs

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

contenu

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

Les notions fondamentales (art/vie, dématérialisation, hasard, œuvre/lieu, aura, etc), ainsi que le vocabulaire de l'art contemporain seront évoqués et contextualisés, par le biais d'une analyse critique de l'œuvre des principaux artistes, de l'étude des expositions marquantes et de la lecture de textes théoriques. Chaque séance sera consacrée à l'analyse d'une ou plusieurs œuvres, qui seront mises en écho avec d'autres d'époques, dans un jeu d'allers-retours permettant une approche transversale des thématiques majeures et une lecture circonstanciée de l'art du présent.

PHILOSOPHIE I : COMMENT ÊTRE CONTEMPORAIN ?

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Chaque jour à nouveau, apprendre à regarder, lire, écouter, rencontrer, penser, parler, écrire, agencer et ré-agencer les problèmes.

contenu

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

LECTURES DU CINÉMA I : L'ÈRE DU MUET

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 8h-10h, amphï 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(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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 must participate. Moreover, each student will make a short oral presentation on an artist/designer of his or her choice. You have passed the concours d'entrée—this means YOU WANT TO BE HERE—so you must take responsibility for your education, your life—you have made a choice, now you must act.

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

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de N. Détré)

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 du droit à l'image.

Sensibilisation au portfolio de travail : à la fin du semestre 2, les étudiants commencent à réfléchir à la mise en place d'un archivage régulier et raisonné de leurs productions, attestant à la fois des connaissances acquises tant au niveau de la pratique plastique qu'à celui des enseignements théoriques, et de la progression de leur travail. Cet archivage préfigure l'élaboration d'un portfolio qui sera constitué et développé systématiquement en années 2 et 3 en vue de la préparation au DNAP.

MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE ET DE L'ÉCRITURE

enseignant(s)

N. Détré

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de D. Barreau)

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

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

amphi A

objectifs

Libérer l'écriture. Identifier les différentes typologies d'écritures artistiques (celles des artistes et celles des opérateurs culturels). Comprendre les enjeux structurels régissant un texte. Savoir adapter son écriture en fonction d'un objectif, d'un lecteur, de contraintes éditoriales, etc. Aiguiser son regard à partir de l'assimilation des bases de l'analyse d'œuvres. Libérer l'écriture afin qu'elle devienne un outil plastique à part entière.

contenu

Ce cours à la fois théorique et empirique prendra la forme d'ateliers orientés vers différentes typologies d'écritures artistiques, permettant aux étudiants d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel ils s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque étudiant. Il s'agira d'osciller entre écriture personnelle et écriture formelle, entre introspection et analyse d'œuvres, et de saisir les enjeux de ces différentes formes.

ESPAÑOL I

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 16h-18h

vendredi 12h30-14h

objectifs

Puesta a punto general relativa al vocabulario y a las expresiones vinculados al campo de las prácticas artísticas contemporáneas. Aprender a describir y analizar una obra de arte en lengua española.

contenu

El curso se organizará en dos momentos. El miércoles miraremos y escucharemos documentos audiovisuales (películas, documentales, etc.) que irán describiendo un espacio de interrelación entre el cine, el periodismo y las artes plásticas. El viernes lo consagraremos a una discusión colectiva en torno a lo visto dos días antes.

dessin, couleur, gravure, sérigraphie, son

ONDES À SONDER*

**onde* : propagation d'une perturbation qui transporte de l'énergie sans transporter de la matière.

sonde : objet destiné à sonder (dans le sens d'une exploration).

enseignant(s)

V. du Chéné, C. Tisseyre

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
salles 302, 304 et studio son

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 un enregistreur numérique ;
- ✕ initiation, expérimentation avec la prise de parole ;
- ✕ initiation à l'écoute ;
- ✕ édition collective dessins/sons (support papier/cd/clef usb).

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 une information qu'une personne donne ? Le support au dessin sera constitué de sons en tout genre. Dans un second temps, l'étudiant devra à son tour produire des sons.

Discographie

Nelly Maurel (*Disque à dessiner*), Dominique Petitgand (*Le sens de la mesure*), Anne-James Chaton (*Décade*), Maria Spangaro et Jean-Baptiste Bruant (*Dispositif sonore pour écouter radicalement les anges*), Marguerite Duras (*Les paroles des autres*, entretiens), Pierre Schaeffer, Alain Savouret, John Cage, Pierre Henry, Knud Viktor, Jean-Claude Risset, Karlheinz Stockhausen, Michale Rüseberg, Murrey Scheaffer, Brian Eno, artistes du mouvement Dada, les Lettristes, Christophe Tarkos, Bernard Heidsieck, musique en marge avec le label (www.subrosa.net), pièces radio-phonique avec Yann Parenthoën...

Revue de dessins contemporains

Roven, Collection, The Drawer

Lectures

Volume, revue d'art contemporain sur le son
L'enregistré (performance, improvisation, lectures), Christophe Taros
Décade, Anne-James Chaton
Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand
Silence, Conférences écrites, John Cage
Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer
Éclats de voix, David Le Breton

COULEUR / PEINTURE**enseignant(s)**

M. Cure en relation avec V. Vernet et J.-L. Fauvel des ateliers sérigraphie et gravure

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Developper l'acuité du regard, le sens de l'analyse, la curiosité et l'autonomie. Initiation aux techniques picturales. Acquisition de méthodes de travail et de mise en forme de projets. Confrontation des regards autour d'accrochages collectifs.

contenu

Ce cours est un atelier basé sur la pratique de la peinture. Nous aborderons les questions des techniques, de représentation d'après un modèle, de l'image, de sa place ou de son absence dans la peinture. Chacun devra se constituer un atlas (compilation) de références (photos, reproductions, images, vidéos, sons...). À partir de l'exploitation de ces documents il sera demandé un travail de peinture sur carnets et grands formats. La peinture est une relecture du réel, consciente ou inconsciente. Nous nous poserons la singularité et la place de ce médium dans la création contemporaine. Trois thèmes seront proposés en s'inspirant d'une ancienne classification : portrait, paysage et peinture d'histoire. À vous d'en jouer et d'interpréter cela sur le mode contemporain. Ce travail se fera en relation et pourra se prolonger dans les ateliers gravure et sérigraphie.

Références

- *La peinture à partir du matériau brut*, N. Waecker
- *Textes*, G. Richter
- Film *Painting*, G. Richter

1, 2, 3 GESTES**enseignant(s)**

V. du Chéné avec M. Truong Tan Trung et A. Jourdain

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
salle 109, unité danse du département
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 du 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. L'angle d'attaque cette année sera le film *Pickpocket* de Robert Bresson ;

***sur la base du volontariat**

Les étudiants danse de l'isdaT proposent aux étudiants beaux-arts de participer à la création chorégraphique des classes d'enfants. Cela se fait à partir du projet de classe du professeur des écoles. Nous élaborons une création chorégraphique dans un souhait de transversalité artistique (littéraire, plastique, musical...) également relié aux apprentissages scientifiques, de géographie, d'histoire, de lectures, etc. de la classe. Les étudiants beaux-arts intéressés rejoindront le projet et, selon leur propre créativité, travailleront sur l'univers sonore, graphique ou plastique à partir de novembre.

L'écriture chorégraphique est construite à partir de recherches de la matière dansée proposée par les enfants et approfondie lors d'ateliers qui ont lieu dans les écoles. La collaboration avec les étudiants beaux-arts permettent des espaces de rencontres et d'échanges des univers de chacun de nos départements. Une « production » dansée par les enfants concrétisera ces expériences traversées ensemble. Une présentation à l'Auditorium Saint Pierre des Cuisines clôturera le travail devant un public de parents.

- ✕ 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 graphique (avec *L'encyclopédie* de Diderot et D'Alembert, *L'Anatomie du Gladiateur* de Jean-Galbert Savage, *Les costumes historiques* de Jean Racinet, les manuels de Roret...);
- ✕ Découverte de films et d'ouvrages liés à la concentration, au geste, au plaisir, au travail :
 - *Les 24 portraits*, Alain Cavalier
 - *ACD et Compagnons des toits*, Thomas Sipp
 - *The movement in working people*, Phil Niblock
 - *Statics of an Egg*, Fujiko Nakayama
 - *Les métiers de la banque*, Michel Soutter
 - *Le mime*, Antonio Ortega
 - *Les gestes*, Vilem Flusser
 - *Histoires de gestes*, Marie Glon et Isabelle Launay
 - *Le sang des bêtes*, Georges Franju ;
- ✕ Outils : supports et outils divers et variés avec un va-et-vient de prises de paroles et de sons par les étudiants (avec un enregistreur numérique portatif).

COULEUR : «CE QUE NOUS VOYONS »

enseignant(s)

M. Cure en relation avec V. Vernet et l'atelier de sérigraphie

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Analyse et compréhension du phénomène coloré. Maîtrise du vocabulaire de la couleur. Théorie de la couleur. Apprentissage des techniques du dessin et de la peinture.

contenu

Ce cours est un atelier où seront étudiés les différents aspects de l'utilisation de la couleur. Nous aborderons les fondamentaux : nature de la couleur, physiologie de la vision, classification, interactions des teintes. Ce travail pourra se développer conjointement en atelier de sérigraphie. Des exercices d'observations et de pratique du dessin et de la peinture à partir de modèles (vivants, objets, environnements, documents, photos) nous permettront d'aborder les questions de représentations, de justesse, d'outils, d'écriture plastique, du format, du rapport forme fond, du rythme, de la répétition et du rôle de la série... La piste de travail proposé sera l'*Épuisement*. Le but est d'explorer un sujet et par un travail multidirectionnel, d'en creuser les ressources plastiques jusqu'à épuisement.

Bibliographie

- *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, G. Didi Huberman
- *Art de la couleur*, J. Itten

TOMBER DANS L'ESPACE 1**enseignant(s)**

V. du Chéné

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30, salle 109

objectifs

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

contenu

Prendre la mesure. 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 ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Comment représenter l'espace ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace. Les étudiants seront à la fois des dresseurs (de cartes) et des arpenteurs (d'espace). Une première séance au fonds ancien sera mise en place avec Anne Jourdain pour découvrir *L'encyclopédie* de 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 André Palladio...

Références

Stanley Brouwn / André Cadere / Valie Export / Francis Alys / Robert Smithson / Kess Visser / Gina Pane / Guy Debord / Nil Yalter / Robin Rodhe / Neal Beggs / Aurélie Godard / Armelle Caron / Fernand Deligny / Alighiero Boetti / Till Roeskens / Gordon Matta Clark / Michel François / Clément de Gaulejac / Paul Pouvreau / Le Collectif MR, Poussin en Peru / Georges Perec (*Récits d'Ellis Island* et *Les lieux d'une fugue*) / *71 Fragments d'une chronique du hasard*, Michael Haneke / *Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 / *L'architecture du Bonheur*, Alain de Botton, 2006 / *La dimension cachée*, Edward T. Hall, 1966...

TOMBER DANS L'ESPACE 2**enseignant(s)**

V. du Chéné

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30, salle 109

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 ? À la question embarrassante « quelle est l'essence d'un lieu ? », il faudrait souvent substituer une autre question, « que peut-on rêver d'un lieu ? ».

Références

Stanley Brouwn / André Cadere / Valie Export / Francis Alys / Robert Smithson / Kess Visser / Gina Pane / Guy Debord / Nil Yalter / Robin Rodhe / Neal Beggs / Aurélie Godard / Armelle Caron / Fernand Deligny / Alighiero Boetti / Till Roeskens / Gordon Matta Clark / Michel François / Clément de Gaulejac / Paul Pouvreau / Le Collectif MR, Poussin en Peru / Georges Perec (*Récits d'Ellis Island* et *Les lieux d'une fugue*) / *71 Fragments d'une chronique du hasard*, Michael Haneke / *Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 / *L'architecture du Bonheur*, Alain de Botton, 2006 / *La dimension cachée*, Edward T.Hall, 1966...

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

**citation de 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(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

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 par semaine :

Rêves dansant, Pina Bausch, Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010
Le Joli mai, Chris Marker et Pierre Lhomme, 1961
Petit à petit, Jean Rouch, 1971
Le moindre geste, Fernand Deligny, 1962-1971
Play Time, Jacques Tati, 1967
Peau d'Âne, Jacques Demy, 1970
Scene at the sea, Kitano Takeshi, 1991
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
Le désert rouge, Michelangelo Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches, Peter Brook, 1963
Vertigo, Alfred Hitchcock, 1976
Decameron, Pier Paolo Pasolini, 1971
Pickpocket, Robert Bresson, 1959
Les yeux sans visages, Georges Franju, 1949
RAN, Akira Kurosawa, 1985
Elephant, Gus Van Sant, 2003
Suspiria, Dario Argento, 1977
Meurtre dans un jardin anglais, Peter Greenaway, 1982
Oslo, 31 août, Joachim Trier, 2011
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

DESSIN 1 ACTION/RÉACTION

enseignant(s)

S. Aubry, en relation avec V. Vernet
et J.-L. Fauvel

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

Les enjeux du dessin aujourd'hui se sont complexifiés et enrichis avec la photographie, l'image en mouvement, la palette graphique et les logiciels informatiques. Les bases et l'acquisition des techniques élargies nécessitent néanmoins des pratiques du faire et de la théorie. Nous interrogerons les frontières du dessin afin de remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

contenu

- Du mode d'emploi au dessin d'animation....
Qu'est-ce que le dessin, à quoi nous sert-il dans la création et quel statut je lui donne.
- Le langage et la transmission d'une idée...
De la pensée au mot, à la phrase puis à sa traduction en 2 dimensions,
- Regarder et percevoir/représenter/
exprimer et projeter,
- Conception d'un carnet de bord pour archiver les traces/notes/croquis/écrits/
recherches/observations/collages/
projets/bibliographies.

DESSIN 2 DU POINT A AU POINT B

enseignant(s)

S. Aubry

semestre(s) et option(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

Mettre en place une méthodologie qui permette de tisser des liens entre le dessin et le volume ou le dessin et l'installation. La pratique du dessin se fera dans l'espace tridimensionnel à travers des notions d'échelles, de narration, de frontières, de déambulation. Il sera aussi envisagé comme une pratique autonome.

contenu

- Trouver une cohérence entre le choix du lieu/support et la nature de l'intervention,
- Opérer des choix et transformer des propositions en affirmations plastiques,
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées,
- La trace/l'archive : séances d'accrochages collectifs.

DESSIN & FORME NUMÉRIQUE**enseignant(s)**

D. Coste

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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 à l'usage et l'exploitation informatique.

contenu

Aborder différentes problématiques interrogeant le dessin et l'image dans leurs rapports aux médias historiques et contemporains. Lors de la première partie du semestre, les projets se succèdent et permettent aux étudiants d'utiliser les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et formes numériques (numérisation, vectorisation, animation). Lors de la seconde partie du semestre le projet « Scriptographie » nous permettra d'interroger le transfert du film à l'édition. Ce projet est connecté avec l'axe de recherche LabBooks. Les travaux seront présentés lors des Journées Portes Ouvertes. Le niveau de l'étudiant est estimé par des exercices et des projets au semestre 1, conjugués à l'analyse de son travail et de celui du groupe. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année, afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline.

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE DE LECTURE**enseignant(s)**

D. Coste

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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 avec le 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 que sous 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 trans-disciplinaire. Le niveau de l'étudiant est estimé par son investissement et la qualité des expériences produites au second semestre.

ATELIER DE GRAVURE 1**enseignant(s)**

J.-L. Fauvel

semestre(s)

1

crédit(s)

3 (en commun avec le cours de sérigraphie)

jour(s) et heure(s)

lundi 8h-12h groupe 1 et 14h-18h groupe 2

objectifs

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

contenu**Théorie & pratique**

- ✗ Découverte de l'atelier ;
- ✗ Histoire de l'art du multiple : de la gravure lapidaire aux nouvelles techniques d'impression, le multiple dans l'art contemporain ;
- ✗ Découverte des techniques fondamentales et des nouvelles techniques de multiples :
 - la xylographie et la gravure d'épargne,
 - la chalcographie : les techniques directes et indirectes (eau-forte),
 - les techniques annexes : monotype, gaufrage, photogravure, infographie et multiple. Suite aux cours théoriques, expérimentation dans l'atelier des différentes spécificités graphiques et découverte des techniques.

Cette première approche va permettre de posséder les langages plastiques basiques de la gravure. Cette approche sera poursuivie au semestre 2.

ATELIER DE GRAVURE 2**enseignant(s)**

J.-L. Fauvel

semestre(s)

2

crédit(s)

2 (en commun avec le cours de sérigraphie)

jour(s) et heure(s)lundi 8h-12h groupe 1
lundi 14h-18h groupe 2**objectifs**

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

contenu**Pratique & expérimentation**

Ce deuxième semestre permettra l'exploration autant graphique que technique du multiple en lien avec les cours de dessin, de couleur, de sérigraphie et de pratiques numériques. L'interaction avec les autres cours va permettre d'exploiter le potentiel que peut offrir le multiple dans la recherche graphique de l'étudiant.

COULEUR ET SÉRIGRAPHIE : FABRICATION ET IMPRESSION

enseignant(s)

V. Vernet

semestre(s)

1

crédit(s)

en commun avec le cours de gravure

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Analyse et compréhension de la fabrication des couleurs à partir des primaires. Connaissance pratique de toutes les étapes en sérigraphie. Connaissance de l'atelier et de ses pratiques.

contenu

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

- Constitution d'un outil chromatique.
- À partir des trois couleurs primaires, la couleur est obtenue par mélange direct ou, à l'impression par addition/soustraction des couches colorées. Aplats, trames, décou-verte des vocabulaires formels,
- Impression en collectif de travaux des années 3/4 et 5 et de projets spéciaux (affiches/ tote-bags...),
- Initiation à la sérigraphie,
- Sujet « autoportrait » à partir des vocabulaires formels de la sérigraphie, réalisation d'un portrait chinois en 1 couleur au format A4

SÉRIGRAPHIE, COULEUR, ÉDITION

enseignant(s)

V. Vernet

semestre(s)

2

crédit(s)

en commun avec le cours de gravure

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Analyse et compréhension de la fabrication des films. Acquisition de méthodes de travail et de mise en forme de projets : bon de commande. Confrontation des regards autour d'accrochages collectifs. Maîtrise des étapes de la sérigraphie. Validation des acquis et évaluation de l'autonomie en sérigraphie.

contenu

Ce cours en atelier s'organisera autour de la fabrication des films : films manuels et fichiers numériques (Photoshop), et la réalisation en autonomie d'un travail personnel. Nous aborderons les différentes mises en forme d'une édition en sérigraphie. à partir des acquis du 1er semestre.

Fabrication :

- d'un Leporello,
- d'un port-folio (format libre),
- d'un cahier agraffé.

Présentation de travaux à la bibliothèque.

Impression en collectif de travaux des années 3, 4 et 5 et de projets spéciaux (affiches/ tote-bags...).

volume, espace

VOLUME 1 : ACTION/RÉACTION

enseignant(s)

S. Aubry avec S. Marsden, F. Soubré-Péré,
P.-L. Dufour et A. Loridan

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mardi 9h-12h et 14h-18h
jeudi 8h-12h et 13h-17h

objectifs

Introduire la pratique sculpturale à travers des gestes qui représentent autant de choix plastiques que conceptuels. Ces séries d'exercices proposent un regard et une réflexion sur la sculpture en tant que geste porteur de sens, qui transfigure l'espace dans lequel elle entre en interaction. Cette dynamique productive vise la compréhension et l'orientation du processus créatif de chacun par le biais d'expérimentations et de mises en situation.

contenu

- Constitution d'un répertoire d'actions sculpturales, complété par les expérimentations, les observations et la valeur que ces actions représentent pour chacun en référence à la *Verb list* de Richard Serra (1967-1968),
- L'objet est étudié dans son essence et dans son rôle de médiateur/outil entre les individus et l'environnement. Sont abordées les questions de la réutilisation d'objets, de la transformation, de l'assemblage, de la destruction, du ready-made. Réflexion portant sur la définition de ce que peut être un objet, une sculpture, une œuvre,
- Séances d'accrochage/installation avec des critiques collectives référencées,
- La question du socle et du support.

VOLUME 2 : DU POINT A AU POINT B**enseignant(s)**

S. Aubry avec S. Marsden, F. Soubré-Péré,
P.-L. Dufour et A. Loridan

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

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

jeudi 8h-12h et 13h-17h

objectifs

De l'idée à sa mise en espace tridimensionnelle, l'approche du volume, dans une pratique ouverte, va interroger les rapports d'échelles et l'environnement. De l'objet au travail *in situ*, en passant par l'installation et la maquette, tous les médiums sont ouverts. Études et expérimentations de plusieurs notions : contemplation, interactivité, esthétique relationnelle, éphémère, pérennité, usages et fonctionnalités, collage et juxtaposition, immersion, espace de documentation et d'archive.

contenu

- Toutes les étapes préparatoires participent du projet et permettent de structurer les choix plastiques en déclinant une suite d'outils de représentation faisant partie intégrante du processus créatif,
- L'environnement sous-entend un mouvement, celui du contenant et un ordre, celui du contenu. Se posent alors des questions sur les limites de ses contours et la nature de son centre,
- La conservation/réinstallation (démonter, remonter, adapter, modifier, remplacer, varier),
- Les modalités de la déambulation suggérées ou imposées et la détermination du parcours.

DE LA LIGNE AU VOLUME**enseignant(s)**

C. Charbonnel avec S. Marsden, F. Soubré-Péré, P.-L. Dufour et A. Loridan

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

jeudi 8h-12h et 13h-17h

objectifs

Comment le dessin, l'esquisse ou encore le croquis accompagnent la recherche et permettent d'expérimenter et de donner forme à une idée ? Comment, de la ligne et du trait, une forme ou un volume peuvent se créer et se matérialiser avec les matériaux adéquats ? Passage à la 3e dimension par une initiation à la sculpture contemporaine et à travers l'étude de la ligne selon Tim Ingold dans son ouvrage « Une brève histoire des lignes ». Comment, à partir d'une intuition ou d'un dessin, le processus de transformation permet le passage à la forme, au choix d'un matériau, ou encore d'un objet ? L'objectif pour l'étudiant sera d'expérimenter le volume dans l'atelier, à partir d'une réflexion sur la ligne et le dessin primitif et d'identifier les références mises en jeu lors de ses premières manipulations.

contenu

Étude de la notion de volume et de dessin par le biais de l'installation, quand commence le volume. Avec l'étude des œuvres de Tim Ingold et de Georges Didi-Huberman et accompagnée de présentations d'œuvres primitives et contemporaines qui mettent en jeu la ligne dans le volume. Accompagnement des étudiants dans leurs recherches et leur pratique par le biais d'exercices. Un accrochage des travaux et des recherches sera effectué au terme du sujet.

LE VOLUME DANS L'ESPACE

enseignant(s)

C. Charbonnel avec S. Marsden, F. Soubré-Péré, P.-L. Dufour et A. Loridan

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

jeudi 8h-12h et 13h-17h

objectifs

Comment montrer le travail, comment l'accrocher en considérant le moindre détail, du socle aux accroches, à l'emplacement, toutes ces questions qui font sens et qui peuvent modifier la nature de l'œuvre. Savoir identifier, faire des choix, se questionner sur la mise en espace, la mise en lumière du travail. Dans la prolongation des réflexions issues des productions du premier semestre, l'étudiant devra trouver la forme de présentation la plus juste selon l'intention et la plasticité de sa proposition. L'installation et aussi d'autres médiums associés comme la vidéo ou le son, pour leur rapport au temps et à l'espace seront abordés dans les travaux.

contenu

Accompagnent de cette mise en espace par l'étude d'œuvres autour de la notion d'atelier comme «White cube» de Brian O'Doherty. Visite et recherche dans l'école des espaces, se familiariser avec l'extérieur, les espaces urbains, les espaces dédiés à l'art, ceux hors contexte afin de mieux définir la singularité et spécificité de chaque espace et de ce qu'il nous raconte. Des questions comme «qu'est ce qui définit un espace», ou encore «où commence un espace» seront abordées. Cette recherche permettra d'autant mieux de se questionner sur le rapport que l'on souhaite instaurer entre un volume ou une installation montré dans un espace et le dialogue que l'on décide de nouer entre les deux.

photographie, vidéo

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES I : FABRIQUE

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 10h-13h30 (sous-groupe 1)

vendredi 14h30-18h (sous-groupe 2)

en parallèle avec le cours de C. Sibran (studio) et de J.-C. Tirat (labo N/B) 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'école (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 II : ABÉCÉDAIRES

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 10h-13h30 (sous-groupe 1)

vendredi 14h30-18h (sous-groupe 2)

2 séances pour chaque groupe, en parallèle avec le cours de C. Sibran (studio) et de J.-C. Tirat (labo N/B) le jeudi associé au cours *Les films ne poussent pas...* de V. du Chéné

objectifs

Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, focale, point de vue...). Mise en place d'une écriture personnelle à travers l'utilisation du médium et la construction d'un « objet-photo » : livre, poster, agencement de tirages, boîte, cartes, blog, diaporama... Pratique de la photographie associée à d'autres médiums, dessin, cinéma, écriture...

contenu

À partir de la construction d'un abécédaire photographique, nous réfléchirons au moyen de déployer une séquence d'images. Déploiement spatial : accrochage d'une série de tirages, mise en page d'un livre ou mise en mouvement d'un diaporama ; déploiement temporel : mise en place de la prise de vue puis de l'*editing* et du montage jusqu'à la temporalité propre à la vision ou à la lecture des images.

Nous aborderons les questions de narration, ou de « vide narratif », de répétition, de renvois, de rythme, de mise en intrigue du récit ou de création de motifs à l'intérieur des configurations fragmentées ou linéaires de l'abécédaire.

STUDIO PHOTO

enseignant(s)

C. Sibran

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

en commun avec le cours de F. Gorla

jour(s) et heure(s)

semaine paire

jeudi 9h-12h30 et 14h-17h30 par demi-groupes

semaine impaire

jeudi 9h-12h et 13h-16h par demi-groupes
en liaison avec le cours de F. Gorla

objectifs

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. Ces cours visent à lui apporter les outils 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. Ils sont élaborés en liaison avec les cours de Françoise Gorla. Les exercices techniques sont mis en relation avec les travaux d'artistes utilisant le médium photographique.

contenu

Semestre 1

- Initiation à la photographie numérique par le biais de plateaux techniques visant à travailler et à maîtriser certains gestes photographiques,
- L'appareil numérique : réglages de base (exposition, qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point),
- Maîtrise de la profondeur de champ.

Semestre 2

- Expérimentations techniques permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la maîtrise du médium. Utilisation de boîtiers numérique et argentique,
- Maîtrise de la lumière : travail avec différentes sources de lumière (flash, lumière continue, lumière naturelle),
- Utilisation de différentes focales,
- Prises de vues d'un objet à travers différents gestes photographiques maîtrisés.

81 X PORTRAITS**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadairejeudi 9h-12h
et 14h-18h**semaine paire**

vendredi 10h30-12h

objectifs

Apprentissages pratiques et recherche.

contenu

Cette année, vous avez décidé d'étudier dans une école d'art. Cette première année va soulever en vous des questions : sur vous, sur votre travail, sur le monde autour de vous... Elle va préciser et modifier la manière dont vous voyez votre futur, comme jeune femme ou jeune homme, comme artiste... À travers une série d'exercices de portraits, je vous propose de réaliser les premières esquisses d'un portrait de groupe *in progress*, qui saisira votre transformation, tout au long de cette année... Comment vous voyez-vous ? Comment voulez-vous vous montrer ? Comment voulez-vous vous mettre en scène ?

Filmographie

- *24 Portraits* de Alain Cavalier
- *Un archipel* de Marie Bouts et Till Roeskens
- *Les Rêves dansants (Tanzträume)*, sur les pas de Pina Bausch de Anne Linsel et Rainer Hoffmann
- *Nous, princesses de Clèves* de Régis Sauder
- *Boyhood* de Richard Linklater

ATELIER FILM**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre(s)

2 (étudiants volontaires)

jour(s) et heure(s)

semaine paire

jeudi 9h-12h

objectifs

Réalisation d'un film collectif qui transcrira/interprétera votre état d'esprit, vos sensations, vos découvertes au fil de cette première année.

contenu

Il s'agit d'un projet unique et expérimental, dans sa forme. À partir d'une sélection des courts portraits réalisés au 1er semestre et de séquences complémentaires réalisées ce second semestre, je propose de réaliser avec vous un film dont vous serez les co-auteurs, un portrait de groupe *in progress*, qui saisira votre transformation, tout au long de cette année... Comment vous voyez-vous ? Comment voulez-vous vous montrer ? Comment voulez-vous vous mettre en scène ?

Filmographie

- *24 Portraits* de Alain Cavalier
- *Un archipel* de Marie Bouts et Till Roeskens
- *Les Rêves dansants (Tanzträume)*, sur les pas de Pina Bausch de Anne Linsel et Rainer Hoffmann
- *Nous, princesses de Clèves* de Régis Sauder
- *Boyhood* de Richard Linklater

VIDÉO : RÉPLIQUÈRES**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

jeudi 9h-12h

hebdomadaire

jeudi 14h-18h

semaine paire

vendredi 10h30-12h

objectifs

Apprentissages pratiques et recherche.

contenu

«Répliquère» 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 récréation vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une «Répliquère» 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.

À l'image 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... pourront être des sources d'inspiration ainsi que les textes *Endurance de la répétition*, *surgissement de l'invention : le remake et la fabrique de l'histoire* de Thierry Davila, et *Vers une pratique communautaire du remake* de Mickaël Pierson.

ateliers transversaux

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, E. Pitoiset,
S. Provost, L. Proux

semestre(s) et option(s)

tous les étudiants de l'isdaT dans ses différentes composantes (beaux-arts, musique et danse) sont accueillis

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h (le mercredi ou le jeudi)
un atelier par mois en semaine paire selon calendrier suivant :

- mercredi 19 octobre 2016
- mercredi 16 novembre 2016
- mercredi 14 décembre 2016
- mercredi 25 janvier 2017
- mercredi 8 mars 2017
- jeudi 6 avril 2017
- jeudi 17 mai 2017

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation «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 *Prendre part*. 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 est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

LES TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

D. Coste, L. Proux

semestre(s)

1 & 2, 7 à 10

jour(s) et heure(s)

semaine paire

chaque premier vendredi du mois 15h-17h
au sein du cours de D. Coste (étudiants en
année 1, emploi du temps A)

objectifs & contenu

Dans ce rendez-vous hebdomadaire, nous chercherons à replacer le questionnement sur le sens des pratiques artistiques au sein d'une réflexion plus générale sur le sens du travail. Comment qualifier l'activité du plasticien, sa valeur, sa dimension critique et l'idée de la vie qu'il nous propose, sans faire un retour sur le sens que contient le mot « travail » dans le capitalisme tardif ?

Nous chercherons comment les modes de productions industrielles peuvent nous informer sur le concept de modernité en art. Nous analyserons ce qui appartient encore à ce rapport au faire dans les pratiques artistiques actuelles et ce qui annonce déjà d'autres usages, renvoyant à d'autres modes d'existence dans nos sociétés post-industrielles. Ce que nous recherchons dans ce séminaire est une pensée concrète. Il sera donc traversé de rencontres et de visites dans des lieux où les traces de cette histoire tant géographique qu'humaine, reste sensible.

semestres 3 à 6

semestres 3 à 6 enseignements théoriques

95 semestres 3 & 4

104 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 langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 9 juin 2017. Les cours du semestre 6 prendront fin le 19 mai 2017.

semestres 3 et 4

HISTOIRE DE L'ART II

enseignant(s)

J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

2 (art et design), 1 (design graphique)

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-11h (toutes options)

lundi 11h-12h (option art)

objectif

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour pouvoir approfondir par soi-même — une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier du XIXe au XXIe siècle. 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.

contenu

Ce cours consistera à aborder, à partir ou au travers de questionnements média et médiologiques, des artistes, des œuvres et des phénomènes artistiques appartenant à diverses périodes de l'histoire de l'art, et plus particulièrement à l'art moderne et contemporain. En complément du cours, les étudiants de l'option art se retrouveront pour élargir leur connaissance de l'histoire et de l'actualité de l'art, en relation à leur propre travail. Ces séances hebdomadaires se construiront avec la pleine participation des étudiants.

PHILOSOPHIE II

ALLÔ, CABARET VOLTAIRE ?

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener en résonance avec les cours *Lectures du cinéma II* de D. Barreau et *Histoire de l'art* de J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

2 (art et design), 1 (design graphique)

jour(s) et heure(s)

jeudi 18h-20h

objectifs

Apprendre à penser dans un dialogue précis avec les « avant-gardes historiques » : dada, futurisme, surréalisme, constructivisme, revue *Documents*, Bauhaus, cinéma soviétique muet, Acéphale, Collège de sociologie... Questionner le rapport entre arts et philosophie dans une situation historique déterminée. Faire émerger les problématiques et s'initier à la recherche.

contenu

Construire quelques attaches fines dans les archives — textes, images, œuvres — qui témoignent des activités, agitations et aspirations artistiques, philosophiques et politiques des avant-gardes. Circonscrire et discuter les formes spéculatives, les concepts et les formes de vie que ces documents recèlent, donnent à sentir ou à imaginer. « ... nos débats sont une recherche brûlante [...] pour découvrir le rythme spécifique et la face cachée de cette époque ; de ses fondements et de son essence ; de ses possibilités émotionnelles et de leur éveil. Pour cela, l'art ne nous fournit qu'une occasion, qu'une méthode. Notre Cabaret est un geste. Chaque mot prononcé ou chanté ici signifie pour le moins : que cette époque avilissante n'a pas réussi à forcer notre respect. »

Hugo Ball, *Journal*, 5 avril 1916 et 14 avril 1916.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN DES FORMULES POUR LE DESIGN

enseignant(s)

Laetitia Giorgino

semestre(s) et option(s)

3, option design

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-16h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'apprentissage d'«attitudes de questionnements» et d'analyses 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, etc.) et les «pensées» (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

contenu

En revenant sur des textes de designers du passé et du présent, l'objectif est de donner des outils et une méthode aux étudiants pour commenter certaines situations, architectures et objets dans une démarche critique, reposant sur une capacité de discernement (discerner l'authentique du fac-similé, la forme de l'apparence, les divers sens du mot «fonction», etc.).

Ce type d'écrits constitue un support privilégié pour déployer une théorie du design et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'accorder du crédit à la parole de celles et ceux qui font et qui, dans leurs écrits, s'expliquent quant à certaines orientations qu'ils ont prises dans le faire. Il s'agit aussi d'analyser la façon dont les designers présentent eux-mêmes leur travail. Ensuite, du point de vue pédagogique, l'examen de ces écrits donnera aux étudiants des occasions d'observer comment du discours peut s'articuler autour d'une pratique.

Il s'agira plus particulièrement de s'intéresser à la question de la relation de la forme et de la fonction, question qui traverse l'histoire du design, en s'arrêtant sur plusieurs formules. Certaines sont datées («la forme suit la fonction» (L. Sullivan), «forme et fonction» (F. L. Wright), «la laideur se vend mal» (R. Loewy), d'autres plus actuelles («la forme et la fonction suivent le climat» (P.Rahm)).

Biographie

- Loewy Raymond, *La laideur se vend mal*, Paris, éd. Gallimard, 1990
- Loos Adolf, *Ornement et crime et autres textes*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2015
- Moholy-Nagy Laszlo, «Le design pour la vie» in *Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Paris, éd. Gallimard, 2007
- Sullivan Louis, *Form follows function: de la tour de bureaux artistiquement considérée*, Paris, éd. B2, 2011
- Wright Frank Lloyd, *L'avenir de l'architecture*, Paris, éd. du Linteau, 2003.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN DE QUOI CET OBJET EST-IL FONCTION ?

enseignant(s)

Laetitia Giorgino

semestre(s) et option(s)

4, option design

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-16h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'apprentissage d'« attitudes de questionnements » et d'analyses 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, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

contenu

Il s'agit de proposer une histoire du design en passant en revue des objets avec lesquels s'est produit une rupture de paradigme. Avec ces objets, un modèle productif qui structurait et formait ce qui allait être construit ou fabriqué n'a plus cours, amenant à redéfinir la nature même des fabrications. On pourra prendre appui sur des objets historiquement datés (comme la chaise modèle B3 de Marcel Breuer) et des objets plus actuels (comme le pulsateur d'air de Dyson et le vélo sans chaîne de Peugeot présentés lors de la Biennale du design de Saint-Étienne en 2010).

En proposant aux étudiants d'observer et d'analyser ces objets, on pourra les intéresser à une acception moins immédiate de la notion de fonction, souvent approchée comme synonyme d'usage ou de service rendu par l'objet. En posant la question : « de quoi les objets sont-ils fonction ? », on mettra en avant l'importance du processus de production et des matériaux dont ils procèdent. En mettant en place une méthodologie reposant sur l'inventaire et les relevés, les étudiants sont encouragés à collecter des cas d'architecture, des situations ou des objets et à déterminer lesquels correspondent à des fonctions sans forme(s), lesquels correspondent à des formes sans fonction(s) et lesquelles procèdent d'une union des deux.

DESIGN GRAPHIQUE : DES HISTOIRES**enseignant(s)**

F. Chastanet, S. Dégeilh, S. Morlighem
et O. Huz

semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design graphique
présentations semestres 3 à 9

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h–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 XXe 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 XXe 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 XXe siècle, à travers ses bouleversements en terme de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi nous pourrons 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.

**LECTURES DU CINÉMA 2
1919 – 1930 : LE CINÉMA SOUS LA
RÉPUBLIQUE DE WEIMAR**
enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

2 (art), 1 (design et design graphique)

jour(s) et heure(s)

lundi 17h30-19h30, amphi B

objectifs

Comprendre les conditions d'émergence et d'évolution du cinéma allemand dans le contexte politique, économique, social et intellectuel de la République de Weimar. En identifier les différentes formes par l'étude de leurs caractéristiques esthétiques, stylistiques et formelles.

contenu

Caligarisme, expressionnisme, Kammerspiel film, films de rue, Nouvelle objectivité. Réalisateurs présentés : Robert Wiene, Karl Heinz Martin, Paul Leni, Paul Wegener, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Lupu Pick, Georg Wilhelm Pabst.

Cette présentation s'appuie sur deux types de documents : écrits contextuels, théoriques ou critiques, sur le cinéma ; extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

LECTURES DU CINÉMA 2 AVANT-GARDES CINÉMATOGRAPHIQUES EUROPÉENNES DES ANNÉES 1920

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

4, toutes options

crédit(s)

2 (art), 1 (design et design graphique)

jour(s) et heure(s)

lundi 17h30-19h30, amphi B

objectifs

Comprendre la portée historique et théorique des expérimentations cinématographiques de l'avant-garde européenne des années 1920 par une approche pluridisciplinaire, indispensable à une lecture plus complète et plus critique de ses différentes manifestations esthétiques et intellectuelles.

contenu

L'avant-garde cinématographique apparaît en Europe dans les années 1920. Elle provient de différents mouvements qui ont précédé une première guerre mondiale particulièrement longue et meurtrière. Elle regroupe des artistes appartenant à différents courants (futurisme, cubisme, constructivisme, abstraction, dadaïsme, surréalisme, école impressionniste française). Ces peintres, poètes, photographes et cinéastes accusent le coup des désastres de la guerre, et s'inscrivent dans un objectif de transformation radicale non seulement de l'art, mais aussi de la société. Ils font du cinéma leur outil et leur support de recherche. Recherche qui donne lieu à des expérimentations formelles et à des narrations rompant avec les conventions classiques.

Ces avant-gardistes bataillent pour un cinéma d'art, libéré de l'emprise de la narration et de l'esthétique qui caractérisent la production cinématographique industrielle dominante, et recherchent des modes de diffusion adaptés à un cinéma non commercial. Selon certains historiens, parmi lesquels Georges Sadoul, trois courants caractérisent cette avant-garde cinématographique :

- l'école impressionniste française : Louis Delluc, Germaine Dulac, Abel Gance, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, René Clair,
- le courant documentaire : Dziga Vertov, Boris Kaufman, Walter Ruttmann, Jean Vigo, Joris Ivens,
- le courant formaliste : cubisme, abstraction, cinéma pur, dadaïsme, surréalisme.

La particularité de ce cours est qu'il est pris en charge et organisé par les étudiants qui en construisent et en présentent eux-mêmes le contenu lors de chaque séance. Ces présentations individuelles ou en duo seront précédées au début du semestre 3 d'une séance de présentation de la notion d'avant-garde par l'enseignant responsable du cours. Un document de synthèse comportant quelques pistes bibliographiques sera transmis aux étudiants afin de leur permettre de commencer leurs recherches, de construire et d'organiser en amont leurs présentations, dont ils devront présenter un calendrier et un plan fin décembre 2016.

**MÉTHODOLOGIE 2
PARLONS PEU, MAIS PARLONS BIEN****enseignant(s)**

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3 & 4, options art (sem. impaire) et design graphique (sem. paire) – cours obligatoire

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 8h–9h30 amph A

objectifs

Introduire aux aspects fondamentaux de la propriété intellectuelle et plus particulièrement à ceux de la propriété littéraire et artistique. Proposer des outils méthodologiques permettant aux étudiants de perfectionner leur expression écrite et orale, afin de les aider à dégager une problématique d'un sujet donné, à structurer leurs idées, à énoncer clairement un point de vue singulier, à présenter et à défendre leur travail devant un auditoire de façon convaincante. Constituer tout au long de l'année un archivage raisonné des projets plastiques.

contenu

Semestre 3

Sensibilisation à la propriété intellectuelle :

1. distinction entre les différentes catégories de la propriété intellectuelle : propriété littéraire et artistique, propriété industrielle
2. propriété littéraire et artistique – droit d'auteur et droits voisins du droit d'auteur :
 - conditions de la protection
 - bénéficiaires du droit d'auteur
 - droits moraux et patrimoniaux
 - exploitation des œuvres
 - sociétés d'auteurs.

Semestre 4

Chacun constitue un archivage raisonné de ses réalisations plastiques. 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 consiste en présentations orales de ces archivages, individuelles ou croisées, pour en évaluer la pertinence et l'efficacité, et s'accompagne ponctuellement d'une production d'écrits tels que des fiches de lecture, des résumés de textes, des articles de presse, des notes d'intention.

ANALYSE D'ŒUVRES, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

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

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 18h-20h

objectifs

Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines, du point de vue de leur forme, structure, esthétique 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 entre les 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, picturales, littéraires... Avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition 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 György Kurtag, Pierre Boulez, Michel Fano, Philippe Manoury, Anton Webern, Bela Bartok, Igor Stravinsky...

ESPAÑOL

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire
mardi 12h30-14h
jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo en lengua española.

contenu

El curso consistirá en una ronda renovable de presentaciones de los proyectos plásticos de los estudiantes mediante exposiciones colectivas en los talleres o en las diferentes salas disponibles de la escuela.

**FINE ART, GRAPHIC DESIGN
AND DESIGN IN ENGLISH****enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h30–15h (option art)

vendredi 15h–16h30 (option design graphique)

vendredi 16h30–18h (option design)

objectifs & contenu

This “class” is a “moment” in the timetable, it exists as an isolated unit, but it is within the institutional structure of this school. Long ago, it was decided that this class had absolutely no relationship with the rest of the life of the school. However, in other classes, you will see that many references are made to Anglophone examples in Design, Graphic Design and Art. Is this not a bitter irony? Why is this so? It is because we live in a country that chooses to recognize the exterior world only in reference to itself.

To help yourself discover new perspectives—you can help yourself by breaking out of your monolingual world. It does not matter about speaking English correctly, with a good accent etc. The most important thing is that YOU SPEAK—you try to communicate.

The English class exists as an open, free and autonomous space where WE decide the program. There is no leader—if WE do not work together collectively—there is no class. If YOU do not take responsibility for your own education—no one else will do so. This class can be useful and important only if you want it to be.

What can you use this class for? For example: if there is a project you are making and you don't know what to do—speak to us. If there is something you do not understand about the history of art or design—speak to us. If you are lost in your research or don't know how to do research—speak to us. This is a space where you can speak about aesthetic problems and problems with your ideas, your work and what is important to you—there is nothing to be afraid of. If you are actually reading this text, you may say that this is too much. Why not? We must be ambitious! Together we can find solutions!

semestres 5 et 6

HISTOIRE DE L'ART III

enseignant(s)

J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

semestre 5

3 (art), 2 (design et design graphique)

semestre 6

2 (art), 1 (design et design graphique)

jour(s) et heure(s)

lundi 14h-16h (toutes options)

lundi 16h-17h (option art)

objectif

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer – et pour pouvoir approfondir par soi-même – une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier du XIXe au XXIe siècle. 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.

contenu

Ce cours se développera à partir 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. 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 comprendre les secondes, voire parfois à les définir. Pour ce faire, nous parcourrons plusieurs siècles d'histoire de l'art, tout en mettant l'accent sur la période moderne puis contemporaine. Il sera question de para-œuvre (ou parergon), de cabinets de curiosité, de Salons, de cabarets, du white cube, d'expositions et de pratiques alternatives à l'exposition, d'espace public, d'édition, de télévision, du web, etc.

En complément du cours, les étudiants de l'option art se retrouveront pour élargir leur connaissance de l'histoire et de l'actualité de l'art, en relation à leur propre travail. Ces séances hebdomadaires se construiront avec la pleine participation des étudiants.

PHILOSOPHIE III SPATIALISATION

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

semestre 5	semestre 6
2	1

jour(s) et heure(s)

jeudi 8h-9h

objectifs

Introduction à l'approche philosophique des problématiques spatiales 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 problématisation en philosophie.

contenu

Il arrive que des aménagements urbains, prévoyant la disparition d'un jardin public, déclenchent de vives protestations des citoyens. Peut-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.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN DE QUOI S'ENTOURE L'HUMAIN ?

enseignant(s)

Laetitia Giorgino

semestre(s) et option(s)

5 & 6, option design

crédit(s)

semestre 5
3

semestre 6
2

jour(s) et heure(s)

mercredi 11h-13h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'apprentissage d'«attitudes de questionnements» et d'analyses 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, etc.) et les «pensées» (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

contenu

L'homme est cet être capable de modifier ses conditions de vie. S'il est entendu que cette capacité de modification repose sur des compétences techniques et économiques, elle doit, pour être recevable au nom d'un bien être spécifiquement humain, faire l'objet d'un souci particulier auquel on peut rattacher la pensée et la pratique du design.

L'être dit humain, comme tous les êtres vivants, est plongé dans des environnements. Dans un premier temps, nous développerons dans ce cours une idée du design pensé comme manière de transformer ces environnements pour leur donner des qualités qu'ils n'avaient pas. Nous verrons dans un second temps que s'il y a des objets ou des situations qui peuvent augmenter notre capacité proprement humaine d'existence, il est en d'autres qui peuvent la réduire. Nous nous pencherons alors sur différents objets qui prescrivent des usages et sur des situations qui impliquent un mode d'être reposant sur le stimulus pouvant donner lieu à des comportements génériques. Inversement, nous verrons que l'être humain peut être mis en rapport avec d'autres situations, espaces ou objets contribuant à l'installer dans un état d'ouverture au monde. L'être devient présent à ces situations qui lui laissent le loisir de se questionner et de multiplier les possibilités de choisir et d'orienter sa conduite. Au fil de ces études, nous nous appliquerons à comprendre ce que peut signifier une expression comme «le design centré autour de l'humain».

Biographie

– Agamben Giorgio, *L'ouvert : de l'homme et de l'animal*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2006
– Augé Marc, *Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, éd. Seuil, 2002
– Huyghe Pierre-Damien, *À quoi tient le design ?*, Grenoble, éd. De l'incidence, 2014
– Koolhaas Rem, *Junkspace : repenser radicalement l'espace urbain*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2011
– Simmel Georg, «Ponts et portes» in *La tragédie de la culture : et autres essais*, éd. Paris, Rivages, 1988.

MÉTHODOLOGIE 3 PRÉPARATION AU DNAP

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

5 & 6, options art et design graphique
cours facultatif

crédit(s)

semestre 5	semestre 6
2	1

jour(s) et heure(s)

jeudi 18h-20h, amphi B

objectifs

Préparation au DNAP. Aide à la présentation d'un travail écrit et à la prise de parole en public.

contenu

Semestre 5

- identifier et citer ses sources, présenter une bibliographie, établir la fiche technique d'une œuvre ;
- Se perfectionner à l'écrit : trouver le mot juste, la bonne expression, apprendre à ponctuer, à se relire et à se corriger ;
- Se préparer à la prise de parole en public : organiser ses idées, gérer son temps de parole, développer une aptitude à proposer des références et à établir des correspondances entre les questions posées et ses propres connaissances sur le sujet traité, améliorer sa réactivité face aux questions posées dans le cadre des évaluations, bilans et diplômes.

Semestre 6

Constitution 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. À chaque séance, chacun fait une présentation orale de ce document pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

ANALYSE D'ŒUVRES, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

5 & 6, option design graphique
ouvert aux étudiants des options art et design

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 18h-20h

objectifs

Aborder l'analyse d'œuvres d'art appartenant à tous les domaines, du point de vue de leur forme, structure, esthétique 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 entre les 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, picturales, littéraires... Avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition 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 György Kurtag, Pierre Boulez, Michel Fano, Philippe Manoury, Anton Webern, Bela Bartok, Igor Stravinsky...

ESPAÑOL

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire
mardi 12h30-14h
jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo en lengua española.

contenu

El curso consistirá en una ronda renovable de presentaciones de los proyectos plásticos de los estudiantes mediante exposiciones colectivas en los talleres o en las diferentes salas disponibles de la escuela.

**FINE ART, GRAPHIC DESIGN
AND DESIGN IN ENGLISH****enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 11h-12h30 (option art)

vendredi 9h-10h30 (option design graphique)

mercredi 9h30-11h (option design)

objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary art.

contenu

If you are actually reading this text—well done! My job is to try and help you to help yourself. I want to know about your work, what you are thinking, what you want to do. Together we can find solutions to problems, generate ideas and think about making images that communicate in ways that written and spoken language cannot do. The relationship between "theory" and "practice" has nothing to do with a rhetorical "discourse". Any level of English is o.k.

semestres 3 à 6 ateliers transversaux

ateliers transversaux

Crédits inclus dans « Recherches et Expérimentations » (voir pp. 126, 156 et 184)

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, E. Pitoiset, S. Provost, L. Proux

semestre(s) et option(s)

tous les étudiants de l'isdaT dans ses différentes composantes (beaux-arts, musique et danse) sont accueillis

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h (le mardi, le mercredi ou le jeudi)
un atelier par mois selon calendrier suivant :
– mercredi 19 octobre 2016
– mercredi 16 novembre 2016
– mercredi 14 décembre 2016
– mercredi 25 janvier 2017
– mercredi 8 mars 2017
– jeudi 6 avril 2017
– jeudi 17 mai 2017

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation « 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 *Prendre part*. 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 est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 12h-14h en amph B suivant calendrier :
 séance 1 — mardi 4 octobre 2016
 séance 2 — mardi 18 octobre 2016
 séance 3 — mardi 15 novembre 2016
 séance 4 — mardi 29 novembre 2016
 séance 5 — mardi 13 décembre 2016

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

Une approche historique ainsi que les éléments de l'actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques. L'histoire, donc, 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.

ACCIDENT DE SURFACE TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec E. Castellan

semestre(s) et option(s)

3 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

— lundi 11 et mardi 12 octobre 2016
 — mardi 7 et mercredi 8 mars 2017

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

PROJET « OBJET DE LA PASSION »**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost

semestre(s) et option(s)

1 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)préparations et réunions durant le cours
«Objectif Lune»**objectifs**

Il s'agit pédagogiquement de préparer les étudiants pratiquant la performance à des prestations extérieures à l'école où ils pourront rencontrer un réel public. Une exposition est en projet aux Abattoirs pour le début de 2017. Elle se construit à partir d'éléments forts de la collection des Abattoirs concernant des moments historiques de l'histoire de la performance tels le mouvement Gutaï. Elle se nommera : *Objet de la passion* et se tiendra du 2 février au 28 mai 2017. Durant cette exposition, des performances seront présentées par un groupe d'étudiants de l'isdaT, toutes années et options confondues, qui travailleront pour préparer cette échéance durant les 4 mois qui la précède, et par des artistes performeurs (anciens étudiants de l'isdaT dont le travail en performance est d'intérêt). Pour préparer ces moments de performance aux Abattoirs, un calendrier de rendez-vous spécifiques sera communiqué au groupe. Ces rendez-vous pourront prendre place durant les horaires du cours dédié à la performance «Objectif Lune».

contenu

Déroulé du travail à faire jusqu'à l'exposition :

- début octobre : conférence à l'isdaT puis constitution du groupe d'étudiants intéressés par cette proposition et présentation au groupe des enjeux de l'exposition par Valentin Rodriguez, conservateur et directeur des collections des Abattoirs,
- octobre / novembre / décembre : travail du groupe,
- en décembre : présentation de l'état du travail à Valentin Rodriguez durant une session d'AC/DC,
- janvier : connaître les possibilités des lieux pour les exploiter,
- jeudi 2 février 2017 : le vernissage et les performances.

**L'APPROCHE
GROUPE DE RÉFLEXIONS ET D' ACTIONS
CONCRÈTES EN MILIEU CARCÉRAL
— LA MAISON D'ARRÊT DE SEYSSES**

enseignant(s)

V. du Chéné
avec A. Samardžija Scrivener et C. Sibran

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes les options
(groupe de 15 étudiants)

jour(s) et heure(s)

une séance toutes les 2 semaines (le jeudi après-midi) pendant 4 mois, à partir de février 2017

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignantes et un groupe de détenus de la Maison d'arrêt de Seysses. Une rencontre ne peut se concevoir simplement comme une addition des présences ou une concomitance des êtres en un même lieu. Une rencontre change quelque chose des êtres et de la situation qui les réunit. Elle oblige les chemins à dévier. Elle demande de prendre du temps, de trouver une approche. Elle a besoin d'écoute, de tact et de confiance. Cela se construit, s'expérimente, se reprend. Notre travail cherchera à affirmer à la fois un horizon pluriel, collectif, et les singularités qui s'y inscriront. Il se déploiera à travers une transmission des expériences sensibles, des histoires, des réflexions et des connaissances, une production — sonore, dessinée, écrite photographique, vidéo — et une attention soutenue portée aux jeux et à l'affinement de la réceptivité sensible ainsi qu'aux liens entre les sens, les gestes et les mots.

contenu

10 interventions *in situ*, dans les locaux de la Maison d'arrêt de Seysses, dans une salle d'activités réservée à cet effet. Durée de chaque intervention: 2 heures.

Lors de la première séance, présentation du projet *L'Approche*, de son déroulement et de ses objectifs. Elle inclura une présentation du projet *En mains propres*, mené par Valérie du Chéné avec un groupe d'étudiants au Centre pénitentiaire de Béziers en 2014-15, et du livre auquel ce projet a donné lieu.

Mise en place, par les étudiants, du cours de *Ondes à Sonder*, entre les sons et les dessins. Séance d'écoute de sons — enregistrés et fabriqués par les étudiants, et de dessins.

L'équipe de travail, étudiants et détenus, dessine sur les mêmes sons. Les détenus aidés des étudiants feraient des prises de sons. Séances d'écriture pour tous les participants, à partir de l'écoute de sons ainsi qu'à partir des lectures de textes écrits par d'autres auteurs, poèmes ou prose, à choisir préalablement en commun. Mise en place d'échanges épistolaires avec les étudiants non présents aux séances.

MICROÉDITION**enseignant(s)**

V. Vernet

semestre(s) et option(s)

3 & 5, toutes options

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-12h

objectifs

Développer l'autonomie des pratiques de la microédition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication par la manipulation. Maîtriser les outils de conception: chemin de fer; maquette manuelle. Impulser des énergies nouvelles pour des réalisations en collectif.

contenu

Ce cours en atelier s'organisera entre les étapes «prépresse» (fabrication des fichiers/photoshop) et «postpresse» (montage/façonnage). Visite du fonds ancien de la bibliothèque: choix d'un dessin et questionnement en série jusqu'à la disparition, l'usure ou la surcharge du motif.

Nous aborderons les relations dessin/texte et la notion de rythme, de format.

– Initiation aux outils de façonnage,

– Fabrication d'une maquette.

Édition d'affiches mensuelles *Toulouse ville idéale/ville du futur*. Collection à déployer dans l'espace (diffusion et collage).

Méthodologie : étude de projets, bon de commande, de l'idée à la réalisation, étude de la faisabilité et budget.

MICROÉDITION**enseignant(s)**

V. Vernet

semestre(s) et option(s)

4 & 6, toutes options

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-12h

objectifs

Développer l'autonomie des pratiques de la microédition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication par la manipulation. Maîtriser les outils de conception: chemin de fer; maquette manuelle. L'autonomie et la microédition.

contenu

Ce cours en atelier s'organisera entre les étapes «prépresse» (fabrication des fichiers/photoshop) et «postpresse» (montage/façonnage). Nous aborderons les relations dessin/texte et la notion de rythme, de format. Édition d'affiches mensuelles *Toulouse ville idéale/ville du futur*. Collection à déployer dans l'espace (diffusion et collage).

Méthodologie: étude de projets: bon de commande, appels à projets... De l'idée à la réalisation, étude de la faisabilité et budget. Cartographie des modes de diffusion et réseaux. Présentation des éditions à la bibliothèque; réflexion sur les modes d'accrochage des éditions.

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES**enseignant(s)**

F. Gorla, T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4, 6 & 8 option art
 pré-requis pour inscription à ce cours : être inscrit au cours de photographie ou de vidéo

jour(s) et heure(s)**semaine paire**

jeudi 14h-18h + une semaine de travail collectif sur un site extérieur

objectifs

Atelier de recherche explorant les articulations entre photographie et vidéo. Mener un projet collectif. Expérience d'un tournage collectif sur un site extérieur. Maîtrise des outils techniques pour la prise de vue et le montage. Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XXe siècle.

contenu

Pas de repos pour les braves est un projet de recherche qui propose aux étudiants en photographie et en vidéo de travailler collectivement et intensément sur un film.

Le projet a démarré à Toulouse à l'université Toulouse — Jean Jaurès, et a pris la forme d'un film de 15 minutes montrant une dizaine de portraits d'étudiants. C'est la nature même de l'architecture moderniste qui a guidé la narration du film : l'horizontalité des constructions, les alternances de lumières et d'ombre, les nombreux couloirs et passages qui génèrent le flux d'étudiants et de visages. explorer les liens entre photo et vidéo, entre l'image fixe et le film.

Un second film a été réalisé en mars 2013 à la Freie Universität de Berlin, avec le projet de continuer à explorer les relations entre l'architecture utopique du site et les étudiants qui l'activent aujourd'hui. Le troisième film a été tourné en 2014 à Urbino en Italie, sur le campus de l'Université Carlo Bo, en mettant à profit les nombreuses «vues» ménagées par le site. Enfin en 2015, le dernier opus de la série s'est déplacé à l'Université de l'East Anglia à Norwich en Angleterre. Les caractéristiques de l'architecture nous ont guidé vers des portraits d'étudiants emboîtements entre photographie et vidéo, passé et présent, architecture et portrait.

Cette année sera consacrée à la conception et la réalisation d'une exposition des différents films réalisés à l'espace Croix Baragnon.

DANSER LA PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

F. Gorla et M. Muzac (unité danse)

semestre(s) et option(s)

3 à 8, option art
 pré-requis pour inscription à ce cours : être inscrit au cours de photographie ou de vidéo

jour(s) et heure(s)

semaine impaire	semaine paire
mardi 14h-17h	jeudi 14h-17h

6 séances sur l'année :
 mardi 25 octobre 2016
 mardi 22 novembre 2016
 jeudi 15 décembre 2016
 mardi 3 janvier 2017
 jeudi 12 janvier 2017
 mardi 17 janvier 2017

objectifs

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

contenu

Cette année, l'atelier photo-danse sera consacré à « danser la photographie ». Au cours de 6 séances de travail réunissant des étudiants danseurs et des étudiants photographes, nous explorerons différentes façons de danser avec les photographies. Prendre, tendre, rouler, soulever, lâcher une photographie. Manipuler des tirages, grands ou petits. Changer l'échelle d'une image en s'avançant. Rentrer dans une projection. Écouter le papier. Dialoguer avec une représentation grandeur nature. Assembler une robe de photos. D'autres expériences sont encore à inventer à partir de la recherche personnelle de chaque étudiant.

L'atelier sera le lieu de rencontre des corps, des images et des appareils, l'endroit où des situations arrêtées dans l'image photographique seront remises en mouvement, voire chorégraphiées, par le truchement des gestes, du déplacement des objets et de l'engagement du corps, tant du danseur que du photographe.

Chaque séance a lieu avec les tirages photographiques des participants. Une présentation publique aura lieu lors de la dernière séance (lieu à définir).

ÉCRITURES (STUDIO 1 ET STUDIO 2)**enseignant(s)**

Y. Caro en relation avec les studios
de L. Cathala et E. Castellan

semestre(s) et option(s)

3 et 6, option art

jour(s) et heure(s)

semaine paire

Séminaire d'écriture mardi 12h-14h
Quelques interventions dans *Studio 2*
mercredi 14h-16h (semestre 6, selon
calendrier)

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

Une approche historique ainsi que les éléments de l'actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques. L'histoire, donc, 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.

Ce sera également un écho aux questions d'écritures posées par Emmanuelle Castellan et Laurence Cathala, en cherchant à articuler des écritures plastiques et textuelles.

FIN D'ÉTUDES / DÉBUT DE CARRIÈRE**semestre(s) et option(s)**

7 à 10, toutes options pour l'ensemble des journées *Fin d'études / début de carrière* 5 et 6, toutes options pour les portfolios

jour(s) et heure(s)

en cours de programmation

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études / début de carrière* offre aux étudiants (années 4 et 5) et aux diplômés l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- ✕ 4 demi-journées sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenants : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - le cadre légal du designer et témoignages d'intervenants designer et designer graphique (4 demi-journées sur deux lundi en novembre 2016, à confirmer)

- ✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par Béatrice Méline, responsable des relations extérieures, des diplômés et des éditions à l'isdaT et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2016 et 3 demi-journées en mars 2017)

L'ensemble des journées sont coordonnées par Béatrice Méline et David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenantes du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiants années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design.

Ouvert aux diplômés de l'isdaT beaux-arts et aux étudiants et diplômés des écoles supérieures d'art de la région Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (ESBAMA, ESAP, ESBAN), avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

notes

semestres 3 à 6 — option art

- 128 **semestres 3 & 4**
- 136 **emploi du temps**
- 142 **semestres 5 & 6**
- 148 **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.

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

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

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

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

Catégories de cours

Les cours sont répartis en cours communs (*Phallophories*, mise en espace) et cours optionnels. En plus de ces cours obligatoires, celui de Philippe Fauré « Analyse d'œuvres » est ouvert à toutes et à tous. Les étudiants sont libres de choisir les cours qu'ils souhaitent à condition que ceux-ci ne se superposent pas.

Au début de chaque semestre de la deuxième année, trois cours minimum devront être choisis parmi les cours optionnels. Tout changement de cours s'effectuera jusqu'au 30 octobre auprès de David Mozziconacci avec l'accord des professeurs. Un changement d'au moins un cours devra intervenir au début du semestre 4. Tout au long de la deuxième année, des mises en espace sont susceptibles d'être organisées fréquemment au sein des cours. Par ailleurs, une mise en espace collective aura lieu au milieu de chaque semestre.

Au début de chaque semestre de la troisième année, trois cours minimum devront être choisis parmi les cours optionnels. Tout changement de cours s'effectuera jusqu'au 30 octobre auprès de David Mozziconacci avec l'accord des professeurs.

Conférences

Elles ont lieu le mercredi en semaine paire ou impaire de 18h à 20h. Elles permettent de rencontrer des pratiques et des artistes actuels afin de mettre les pratiques de tous les étudiants en résonance et de susciter le questionnement.

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. Chaque étudiant de l'année 2 et de l'année 3 participera à un workshop pendant la Semaine des workshops du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 (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 du second cycle. *Voir fiches de cours de D. Barreau.*

Stage

Les étudiants auront à effectuer un stage entre le semestre 3 et le semestre 6 qui devra faire l'objet d'un rapport devant être adressé au directeur des études, au coordonnateur et à la secrétaire pédagogique Bettina Mellet au maximum trois semaines avant l'évaluation du semestre 6. Les crédits de ce stage seront attribués au semestre 6.

Coordination

Les coordonnateurs du premier cycle de l'option art sont Étienne Cliquet, Jérôme Dupeyrat et Ana Samardžija Scrivener.

Évaluation

Les crédits sont attribués par les enseignants réunis en collégiale à partir des éléments du contrôle continu. 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 attribue les crédits en vue du passage du diplôme, à partir de la présentation de pièces choisies parmi les semestres 1 à 6, significatives

du parcours de chaque étudiant et de son travail au cours du semestre, 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. Après l'obtention du DNAP (2 semaines après le diplôme), les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en second cycle à l'isdaT se présentent devant une commission d'admission. Celle-ci se prononce à partir d'une formulation écrite du projet de recherche et du portfolio. Un étudiant peut se présenter devant plusieurs commissions dans l'École. Il doit également se présenter devant les commissions d'équivalence et d'admission d'autres écoles en vue d'une orientation conforme à son parcours et ses ambitions.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	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	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		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, 5 ou 6. Les crédits seront attribués à l'évaluation du semestre 6.

notes

semestres 3 et 4

cours optionnels —

VOIR AUSSI "ATELIERS TRANSVERSAUX "

P. 111

PHOTOGRAPHIE « DEGRÉ ZÉRO » (1)

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

5

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 14h-17h30

semaine paire

jeudi 10h-12h et 14h-18h

objectifs

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

contenu

« J'avais déjà commencé à travailler à mes *Prototype Works*, et l'approche de Ruscha, à travers ses *Twentysix Gasoline Stations* me parut valider ce à quoi j'aspirais personnellement — une photographie « degré zéro ».

À la suite de Lewis Baltz, nous explorerons cette année les caractéristiques d'une photographie « degré zéro ». Faut-il chercher dans la banalité des sujets ? Photographier les zones périphériques, les entrepôts industriels et les lotissements ? Les rebuts ? Faut-il prendre le contre-pied de certaines notions comme « l'instant décisif » ? Est-ce un engagement ? Est-ce le signe d'une sorte de résignation, de difficulté, de désenchantement, d'une fatigue de la représentation et des images ? Doit-on y voir l'influence du cinéma d'Antonioni ou de Godard ? Faut-il entendre Jorge Luis Borges imaginant écrire un livre non pas dans le style de quelqu'un d'autre mais dans le style de n'importe qui ? Fuir le romantisme, toute fioriture, forme de style et d'affirmation de l'égo ? Existe-t-il une piste historique passant par les photographes de la *New Topographics*, par les bifures de Thomas Barrow, par les *Landscapes for the Homeless* d'Anthony Hernandez ou même la série *Underfoot* d'Irving Penn ? Et la technique dans tout ça ? Quels appareils utiliser ? Rudimentaires ? Des sténopés, des Holga, des Lubitel, des instamatics ou des téléphones portables ? N'est-ce pas l'attention au médium, la conscience de ses possibilités qui nous conduira au degré zéro ?

(3 cours au choix)

PHOTOGRAPHIE « DEGRÉ ZÉRO » (2)

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 14h-17h30

objectifs

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

contenu

«Il pourrait être utile de penser la photographie comme un espace profond et étroit entre le roman et le film».

Lewis Baltz est un expérimentateur. Comment chercher avec lui à voir la photographie autrement ? Doit-on suivre Roland Barthes et aborder cette photographie comme un degré zéro de l'écriture ? Détachement ? Neutralité ? Est-ce de style dont il est question ? Doit-on pour photographier apposer un cadre sur une situation préexistante sans avoir pour but de l'interpréter ? Un prolongement ou un avatar du ready-made ? Une photographie pauvre, sans distinction ? Pas de point de vue donc ? La photographie «degré zéro» est-elle davantage anthropologique que critique ? Le document photographique idéal se signale-t-il par l'absence d'auteur et d'art ? Et la notion d'entropie, retour à un degré zéro ? Mais ce degré zéro du style ne s'accompagne-t-il pas d'une nouvelle forme de sublimation ? Existe-t-il une piste historique passant par une promenade de Robert Smithson, par les documents de Jacob Riis, les *Variables Pieces* de Douglas Huebler ou même les *Objets de grève* de Jean-Luc Moulène ? Serons-nous alors des Anti-photographes selon le terme utilisé par Nancy Foote pour désigner Bernd et Hilla Becher, Eleanor Antin, Vito Acconci... ? Ed Ruscha pourrait-il encore aujourd'hui annoncer la mort de la photographie en tant qu'art ?

VIDÉO : PORTRAIT CRACHÉ !**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)**semestre 3**

5

semestre 4

4

jour(s) et heure(s)**semaine paire**

mardi 14h-18h (impros, ateliers pratiques)

mercredi 9h-12h (projections)

objectifs

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

contenu

Portrait-robot, portrait en pied, de face, de profil, de trois-quart, portrait de groupe, portrait de famille, portrait d'un inconnu, portraits d'anonymes, portraits de femmes et d'hommes illustres, portrait à charge, autoportrait, l'Il be your mirror, portrait de l'artiste en jeune homme, portrait de l'artiste en jeune chien, 24 heures d'une femme ordinaire, 24 portraits de Alain Cavalier, portraits du Fayoum, Jeanne Dielman 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Zidane, un portrait du XXIe siècle...

Pourquoi en revenir toujours au portrait ?

Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait un portrait ? Est-ce que le portrait doit être

craché, ressemblant, troppo vero ? Ou

est-ce qu'on peut jouer avec le portrait ?

Le « travestir » pour mettre en scène des

facettes rêvées ou fantasmées des

personnes qu'on filme, ou révéler des

stéréotypes et des rôles sociaux ?

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

**STUDIO 1 : DU DESSIN AMPLIFIÉ
AU JEU DES ÉCRANS****enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellan avec la participation de V. Vernet, J.-L. Fauvel, J. Dupeyrat, A. Jourdain et Y. Caro

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

semestre 3

5

semestre 4

4

jour(s) et heure(s)**semaine paire**

Séminaire d'écriture, Y. Caro, mardi 12h-14h
Ateliers de multiples certains mardi 14h-18h selon calendrier (années 2 et 3, option art et design graphique)

semestre 3 semaine paire

mardi 9h-13h (cours) et 14h-18h (suivi)

semestre 4 semaine paire

mardi 9h-13h (cours) et 14h-18h (suivi)

semestre 4 semaine impaire

mardi 9h30-13h (cours) et 14h-18h (suivi)

objectifs

- ✘ Développer des pratiques de dessin, image, peinture, édition.
- ✘ Aborder la représentation comme un espace de projection reliée au cinéma ou au récit. Observer des pratiques artistiques contemporaines à mi-chemin entre image et scénographie, et poser la question de l'interprétation, par exemple entre l'écrit et l'image.
- ✘ Travailler dans les différents ateliers à l'édition ou à la monstration des travaux (accrochage et exposition, projection ou performance, reproductions et imprimés...).

contenu

Le studio s'articulera sur différents temps et lieux, de la bibliothèque aux ateliers des étudiants, en passant par les ateliers de multiples – gravure, sérigraphie, infographie, façonnage... – ou encore hors de l'école, à l'occasion de visites ponctuelles d'expositions, pour circuler entre le temps du faire et celui de l'editing du travail. Un calendrier sera fourni aux étudiants en début de semestre. Les modalités des rencontres seront variables (avec un ou plusieurs professeurs, sous forme de cours, suivi de projets collectifs et individuels, travail en atelier, visites et discussions...); de petits groupes travaillant sur diverses pistes pourront se constituer. Le Studio 1 aura lieu chaque semaine au semestre 4. L'accent sera donné plus particulièrement sur un approfondissement du parcours débuté au semestre 3, en développant des mises en espace et des temps de regard sur le travail de chacun.

Le jeu des écrans, une nouvelle d'un recueil de JG. Ballard (« Vermillon Sands », considéré à plus d'un titre comme un chef d'œuvre de la littérature de science fiction, notamment pour ses réflexions d'anticipation sur l'art) sera le point de départ d'un travail pictural ou graphique, développant une vision d'un scénario à plusieurs facettes, en groupe ou individuellement. Dessin amplifié s'appuie sur l'idée de lanterne magique en créant des dispositifs performatifs (projections avec manipulation en direct, dessin, peinture, image, collage, écriture...). D'autres textes, films, œuvres, seront analysés ensemble pour interroger cette notion de scénario et de narration, d'anticipation, de fiction de l'art ou des œuvres.

INI()

enseignant(s)

É. Cliquet

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)**semestre 3**

5

semestre 4

4

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

[PenserEnDehorsDeLaBoite]

contenu

Réseaux & terminaux (hardware ((ordinateurs (téléphones)(tablettes)(montres)(objets)) (software (input (numériser (connecter (flux)))))(output (imprimer (2D)(3D)(4D))))))

{{(cercle polaire (Suède (ville de Lulea (15 barrages hydroélectriques)(fibre optique à très haut débit)(datacenters (Facebook (320mx100mx30m (310 millions d'utilisateurs européens)))))) ville de Boden (ancienne base militaire abandonnée (KnCMiner (65000 ordinateurs spéciaux (minage de bitcoins (cryptomonnaie)(47 quadrillions de calculs par seconde)(180 bitcoins par jour))))))

(Seoul (Corée du sud (mars 2016 (jeu de go (meilleur joueur du monde (Lee Sudol)))))) versus (AlphaGo (Google DeepMind (intelligence artificielle (Réseau de neurones (dizaines de milliers de positions par seconde)))))) = AlphaGo(4) Lee Sudol(1))

(routes africaines (Uber (leader de voiture avec chauffeur (VTC)(application mobile)) (depuis 2013 (lancement (Johannesburg (Afrique du sud)))+(Lagos (Nigéria)))+(Le Caire (Egypte)))+(Nairobi (Kenya)))+(Casablanca (Maroc)) autres services (moto (ville encombrée (Nairobi))) livraison (test avec des glaces (Nigeria)))) concurrence déloyale (Afrique du sud (heurts avec les taxis) Kenya (voitures vandalisées) Egypte (manifestations))))

**ÉCONOMIE DE L'ATELIER
POUR UN ATELIER POSSIBLE****enseignant(s)**

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

5

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h et vendredi 9h-12h

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 des lignes directrices de sorte que l'atelier puisse être le lieu où l'acte et la matière se cristallisent en une forme qui fait sens.

Ces enjeux se feront à partir d'une relecture du « document » de fin de première année. Des temps seront consacrés au travail en atelier en relation avec les assistants d'enseignement. Des séances de mise en place des objets produits vous permettront d'en avoir une approche critique. Vous construirez un document papier qui rendra compte de votre progression (textes, croquis, photographies).

**ÉCONOMIE DE L'ATELIER
POUR UNE REMISE EN QUESTION
DE L'ATELIER****enseignant(s)**

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-12h et 15h-19h (sur rendez-vous)

objectif

Ouvrir à des pratiques de l'espace diversifiées.

contenu

L'atelier sera pris dans son sens large. Il sera 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. Vous communiquerez en début de session un court texte « intentions et programme ». Vous construirez un document papier qui rendra compte de votre progression.

ÉCONOMIE ARTISTIQUE (PRÉMICES)

enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

inclus dans le cours «Économie de l'atelier»

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-18h (sur rendez-vous)

objectifs

Présenter les éléments de votre 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 plan de travail afin de communiquer et permettre de suivre votre recherche des premières intuitions aux dernières réalisations.

notes

semestre 3 & 4 – art

8h-9h				
9h-10h				
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studio 1 (cours) L. Cathala, E. Castellan		
11h-12h				
12h-13h				
13h-14h			Sém. écriture Y. Caro (selon calendrier)	
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Portrait craché T. Sipp	Studio 1 (suivi) L. Cathala & E. Castellan	
15h-16h				Atelier de multiples L. Cathala, E. Castellan (selon calendrier)
16h-17h				
17h-18h				
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré		
19h-20h				

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
Portrait craché T. Sipp	Phallophories semestre 4	Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet sem. 3
	Photographie « degré zéro » F. Gorja — sem. 3	
	Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet semestre 3	
	Español F. Martí- Jufresa	English A. Scrivener
INI() É. Cliquet	Danser la photographie F. Gorja & M. Muzac (selon calendrier)	Économie de l'atelier (rendez-vous) J. -P. Castex, P. Mellet sem. 4
	Photographie « degré zéro » F. Gorja — sem. 3	
	Pas de repos pour les braves F. Gorja, T. Sipp — sem. 4	
Conférence	Philosophie II A. Samardžija Scrivener	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestre 3 & 4 — art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studio 1 (cours) E. Castellan sem. 4
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Photographie « degré zéro » F. Gorla	Danser la photographie F. Gorla & M. Muzac (selon calendrier)
15h-16h		Studio 1 (suivi) E. Castellan — sem. 4
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	<p>Phallophories semestre 4</p>	<p>Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet sem. 3</p>
<p>INI() É. Cliquet</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	<p>English A. Scrivener</p>
<p>Conférence</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Économie de l'atelier (rendez-vous) J. -P. Castex, P. Mellet sem. 4</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 3 à 6

cours communs (obligatoires)

PHALLOPHORIES

enseignant(s)

collégiale des professeurs de l'option art
premier cycle

semestre(s) et option(s)

4 & 5

crédit(s)

semestre 4
1

semestre 5
2

jour(s) et heure(s)

jeudi 10h-12h

objectifs

Se saisir, dans sa pratique et sa trajectoire de recherche, des points extérieurs sur lesquels elles s'appuient, qui les alimentent, les mettent en question et en mouvement. Partager ces contenus et les enjeux qui les sous-tendent avec 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

MISE EN ESPACE**enseignant(s)**

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

Contextualiser son travail en terme d'espace et de propos.

contenu

La mise en espace constitue une étape importante du travail. Il s'agit de le confronter à un milieu, à un moment donné et à la discussion. Sous la forme d'activation, de restitution ou de documentation, cette rencontre avec une forme peut avoir lieu dans les salles d'accrochage, dans les ateliers et le cas échéant hors de l'école. Cette expérience permet de se confronter aux différents paramètres qui participent à l'interprétation d'une oeuvre, de son efficience au regard des ambitions que l'on prête à une démarche artistique. L'affirmation, le risque, le doute, le test, la proposition et la discussion en font un moment ouvert à l'expérience et la découverte.

semestres 5 et 6

cours optionnels —

INSCRIPTIONS

enseignant(s)

É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-12h

objectifs

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

contenu

Comment un geste s'inscrit-il dans un corps ?
 Comment un air s'inscrit-il dans la mémoire ?
 Qu'est ce que j'inscris en moi et pourquoi ?
 Comment les choses nous habitent-elles ?
 Qu'est-ce qui m'accompagne ? Comment accompagner quelque chose ou quelqu'un ?
 Qu'est ce qui m'inscrit et jusqu'à quel point ?
 En quoi sommes-nous inscrits ? Et avec qui ?
 Quelles traces voulons-nous laisser ? Sur quels supports ? Comment les inscriptions s'effacent-elles ? Comment appréhendons-nous l'écriture informatique et l'écriture sur papier ? Si une inscription marque un support, un support contraint-il ce qui s'y inscrit ? Si *inscrire, c'est écrire dans*, comment dire *écrire hors* ? Autres mots-clés : exemple, mondes, comique, anarchie, Tati ...

Lectures

— Peter Halley, *La crise de la géométrie et autres essais — 1981-1987*, éd. École nationale supérieure de Beaux-arts de Paris, 2014
 — Jean-François Billeter, *Un paradigme*, éd. Alia, 2012
 — Kristin Ross, *Imaginaire de la commune*, éd. La Fabrique, 2015

(3 cours au choix)

PICTUREEDITING

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 9h-13h

semaine paire

jeudi 14h-18h (semestre 5)

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.

DÉPLACEMENT**enseignant(s)**

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

jeudi 14h-18h

hebdomadaire

jeudi 9h-12h (sem. 6)

vendredi 14h-18h (selon calendrier)

objectifs

Répondre aux conditions d'une manifestation artistique dans un espace public. Celle-ci pourra prendre la forme d'une installation de sculptures, de brèves actions performatives ou des éléments pourront être empruntés au site (images, sons, matières, formes, couleurs, écrits) et donner lieu à des objets dé-placés. Toute proposition individuelle ou collective sera considérée.

contenu

Pour rendre viable cette proposition nous nous tiendrons à un certain nombre de principes élémentaires communs :

- champ opératoire limité à la Prairie des Filtres,
- dates de la manifestation commune (deux semaines courant avril)
- respect des normes de sécurité en vigueur.

Différentes phases jalonnent vos parcours :

- étude du lieu et prise de notes,
- notes d'intention, références, croquis,
- plans, épures, maquettes, devis,
- conception et fabrication des objets de médiation qui permettront une lisibilité de la manifestation (cartel, carton d'invitation, affiche, support numériques),
- construction d'un objet de médiation qui rendra compte de la totalité des parcours.

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

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)**semaine paire**

mardi 9h-12h

objectifs

À travers une série de projections de films en rapport avec la question, repérer et analyser les dispositifs mis en œuvre 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'œuvre de cinéastes (Chris Marker, Jean-Daniel Pollet, Raymond Depardon, Arnaud des Pallières, Guy Maddin, Shelly Silver, Avi Mograbi, Werner Herzog), mais aussi d'artistes contemporains (Sandy Amerio, Antoine Boutet, Yuri Ancarani, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel, Ali Kazma, Richard Mosse, Adrian Paci, Till Roeskens, Laura Waddington) qui travaillent sur cette frontière du *near documentary*, qui travaillent contre, «tout contre» le documentaire.

**STUDIO 2 : DÉAMBULATIONS
& ESPACES-TEMPS D'UN ATELIER****enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellan avec la participation de V. Vernet, J.-L. Fauvel, J. Dupeyrat, A. Jourdain et Y. Caro

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

semestre 5 semaine paire

semestre 6 hebdomadaire

mercredi 9h-13h (suivi) et 14h-18h (cours)
Séminaire d'écriture, Y. Caro, mardi 12h-14h
et interventions certains mercredis 14h-16h
selon calendrier

Ateliers de multiples certains mardi 14h-18h
selon calendrier (années 2 et 3, option art
et design graphique)

objectifs

- ✘ Développer l'autonomie des pratiques de dessin, peinture, image et leur mise en espace et édition, également en vue du DNAP.
- ✘ Prendre place dans ou en périphérie des différents ateliers de l'école, se saisir d'un contexte et du temps qu'il doit créer.
- ✘ Travailler les questions d'échelles : échelles de geste, de temps, d'espaces, de formats...

contenu

Comme en année 2, le studio s'articulera sur différents temps et lieux, de la bibliothèque aux ateliers des étudiants, en passant par les ateliers de multiples — gravure, sérigraphie, infographie, façonnage... — ou encore hors de l'école, à l'occasion de visites ponctuelles d'expositions, pour circuler entre le temps de faire et celui de l'editing du travail.

Un calendrier sera fourni aux étudiants en début de semestre. Les modalités des rencontres seront variables (avec un ou plusieurs professeurs, sous forme de cours, suivi de projets collectifs et individuels, travail en atelier, visites et discussions...).

La déambulation, le geste et l'action pourront être l'impulsion du travail graphique et/ou pictural, de la collecte, de la chasse, de la cueillette — abordant ainsi les conditions du travail à travers la question du déplacement, du contexte et du temps. Le studio 2 aura lieu chaque semaine au semestre 6 en vue de consolider des connaissances et des approches artistiques dans la préparation du DNAP.

notes

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Near documentary T. Sipp
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí- Jufresa
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
15h-16h		Atelier de multiples L. Cathala, E. Castellán (selon calendrier)
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
		Philosophie III A. Samardžija Scrivener			
Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Studio 2 (suivi) L. Cathala & E. Castellan	Phallophories semestre 5	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet semestre 6	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
		Español F. Martí-Jufresa		English A. Scrivener	
Studio 2 (cours) L. Cathala & E. Castellan		Danser la photographie F. Gorla & M. Muzac (selon calendrier)	Picturediting F. Gorla — sem. 5	Pas de repos pour les braves F. Gorla T. Sipp — sem. 6	Mise en espace
Conférence		Méthodologie 3 Préparation au DNAP D. Barreau		Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet (selon calendrier)	Économie artistique J.-P. Castex, P. Mellet (rendez-vous)

AC/DC

1/mois selon calendrier
 20h-23h

2016-2017

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	<p>Picturediting F. Gorla</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	<p>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>Danser la photographie F. Gorla & M. Muzac (selon calendrier)</p>
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	
18h-19h		<p>Analyse d'œuvres P. Fauré</p>
19h-20h		

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi
	<p>Philosophie III A. Samardžija Scrivener</p>	
<p>Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Phallophories semestre 5</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Studio 2 (suivi) E. Castellan – sem. 6</p>	<p>Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet semestre 6</p>	<p>English A. Scrivener</p>
<p>Studio 2 (cours) E. Castellan sem. 6</p>	<p>Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet</p>	<p>Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet (selon calendrier)</p>
<p>Conférence</p>	<p>Méthodologie 3 Préparation au DNAP D. Barreau</p>	<p>Économie artistique J.-P. Castex, P. Mellet (rendez-vous)</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 158 semestres 3 & 4
- 166 emploi du temps
- 168 semestres 5 & 6
- 176 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 que vers l'écran ou 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 et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique, du web design et des langages de programmation.

Par l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction, de production et de diffusion. Cet enseignement spécialisé est enrichi par des cours théoriques (culture générale, philosophie, cinéma, spectacle vivant, histoire de l'art et du design) et des cours de langue nécessaires à la formation de designers ouverts sur le monde. Suite au semestre 2, les semestres 3, 4 et 5 constituent un temps de découverte du champ du design graphique et d'acquisition des fondamentaux techniques, méthodologiques et culturels qui lui sont spécifiques.

Au semestre 6, en concertation avec leurs enseignants, les étudiants sont amenés à choisir 3 ateliers parmi les enseignements pratiques proposés. Cette spécialisation permet de dégager du temps d'atelier pour développer des projets personnels et d'approfondir certaines propositions de travail du semestre 5. Ceci dans le but d'accompagner l'émergence d'un champ de recherche propre à l'étudiant, qu'il développera lors du second cycle.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs internationaux.

Évaluation

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant. Par un regard collégial sur l'ensemble de la production, l'accrochage dans l'espace et la présentation orale, ces rendez-vous sont l'occasion d'apprécier la transversalité des différents médiums et approches et d'en avoir une lecture critique. Tous les cours sont obligatoires (dont les 3 ateliers choisis au semestre 6). La participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

DNAP

À l'issue du premier cycle, le DNAP valide les acquis des deux années d'enseignement dans l'option. À travers des expérimentations plastiques variées, l'étudiant doit témoigner d'une culture générale et artistique solide et de travaux posant les bases d'un questionnement sur le design graphique, d'une connaissance des pratiques de celui-ci et de ses méthodes, de l'acquisition de ses fondamentaux en vue d'une autonomie de création. Pour se présenter au DNAP, l'étudiant doit obtenir 15 crédits au semestre 6, le diplôme comptant pour 15 crédits.

Critères d'évaluation du DNAP :

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

Entrée en année 4

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

Coordination

Le coordonnateur de l'option design graphique est Sébastien Dégeilh.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	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	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		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, 5 ou 6. Les crédits seront attribués à l'évaluation du semestre 6.

notes

semestres 3 et 4

VOIR AUSSI "ATELIERS TRANSVERSAUX "

P. 111

« GESTES, SIGNES, CONTRASTES »
(DESSIN DE LETTRES I)

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

jeudi 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. Introduction à la pratique du dessinateur des caractères typographiques à partir d'une base gestuelle, cet atelier aborde les questions de lettrages et calligraphie, les différentes échelles de perception optique et la notion centrale de contraste dans la relation aux outils d'écriture.

contenu

Du signe unique aux systèmes combinatoires, 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 de lettrage manuel liée à des cours sur l'histoire de la typographie latine, ce travail sur le signe se dirigera progressivement vers des applications papier et signalétique (affiches grand format, banderoles, interventions murales, espace public). 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 et *Le Développement des caractères* d'Hans Eduard Meier, seront ici spécifiquement étudiés et questionnés tout comme le travail pédagogique dans le domaine du signe, du rythme et de la composition proposé par Armin Hofmann ou André Gürtler au sein de l'école de Bâle.

**«TYPOPICTO»
(DESSIN DE LETTRES II)**

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

L'atelier explorera la logique typographique de la lettre au pictogramme, de l'espace imprimé à l'écran. Prolongement des expérimentations typographiques du semestre 3, il s'agira d'approfondir les problématiques de combinatoire spatiale à partir de la confrontation des signes alphabétiques, formes abstraites conventionnelles, avec les représentations figuratives schématiques de type pictogramme. À travers la mise en place d'une logique de système permettant l'émergence d'un outil partageable (une fonte numérique au format OpenType) se construit la capacité de concevoir l'image du texte, pratique d'autonomisation qui sera potentiellement utilisée par la suite dans l'ensemble des autres propositions de cours dans le champ du design graphique.

contenu

Exploration de la relation lettre et 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. L'atelier abordera le travail des designers Lance Wyman, Otl Aicher et Jean Widmer ainsi que les logiques développées au sein du système Isotype (Système International d'Éducation par les Images Typographiques) conçu par Otto & Marie Neurath en collaboration avec le peintre et graveur Gernd Arntz : au delà de la question du pictogramme et de l'idéal récurrent historiquement d'un langage universel, il s'agira d'aborder les fondamentaux de l'« information design » c'est-à-dire la représentation didactique visuelle de données quantitatives ou directionnelles au service de tous, notamment à partir des ouvrages d'Edward Tufte.

ÉDITER**enseignant(s)**

R.-P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire	semaine impaire
mardi 14h-18h	mardi 8h30-12h30

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. Ce cours sera l'occasion d'expérimenter et de comprendre des méthodes de travail propres au design graphique, du passage de l'état d'idées à l'état d'objets reproductibles, en tant que propositions de formes amenant à produire du sens selon des contextes socio-culturels donnés.

contenu

Imaginer et concevoir une édition comme support de diffusion pour un public élargi permettant d'amorcer une prise de conscience, l'envisager comme un lieu d'échanges et d'expériences, en se donnant toute la liberté et toute la rigueur nécessaire.

PROSPECTER**enseignant(s)**

R.-P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire	semaine impaire
mardi 14h-18h	mardi 8h30-12h30

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. Ce cours sera l'occasion d'expérimenter et de comprendre des méthodes de travail propres au design graphique, du passage de l'état d'idées à l'état d'objets reproductibles, en tant que propositions de formes amenant à produire du sens selon des contextes socio-culturels donnés.

contenu

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

IMPR. ÉCRAN 1**enseignant(s)**

O. Huz

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 13h-17h

objectifs

Approcher et appréhender les questions éditoriales contemporaines à travers les relations du monde de l'imprimé au monde de l'écran. Questionner la navigation des contenus de l'un à l'autre et notre rapport aux esthétiques particulières de ces supports.

contenu

Il est d'usage rapide et commode de séparer les médiums par leur technique, ou pour le dire vite de tenir à distance les projets qui trouvent leur place sur du papier ou des écrans. Cependant les productions les plus contemporaines du design graphique sont plus joueuses qu'elles en ont l'air avec les conventions qui tiennent l'organisation formelle de ces deux supports principaux de la discipline. Des sites Internet empruntent aux livres leurs codes historiques et des livres tentent de se prendre pour des sites Internet. De façon plus pragmatique, les contenus sont amenés de plus en plus à naviguer d'un support à l'autre : livres numérisés, programmes culturels naviguant du papier aux smartphones, archivage de base de données électroniques ou numérisation de fonds anciens... Les exemples d'interdépendance du papier et des écrans sont innombrables, ne serait-ce que par les outils qui permettent de concevoir et produire les livres ou les affiches.

À travers quelques exercices menés sur le semestre 3, nous expérimenterons quelques techniques éditoriales et graphiques qui nous amèneront à questionner notre rapport à la mise en forme, à la typographie et à l'image dans un rapport intime aux inventions formelles spécifiques du papier et de l'écran et à leur voyage d'un univers à l'autre.

IMPR. ÉCRAN 2**enseignant(s)**

O. Huz

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 13h-17h

objectifs

Aborder les questions spécifiques posées par l'édition des contenus dynamiques à l'écran et leur relation à une existence imprimée possible.

contenu

Enfermés dans des bases de données et séparés de toute mise en forme, les contenus dynamiques des sites Internet font notre quotidien. Qu'il s'agisse des données commerciales de sites marchands ou de nos données privées-publiques partagées sur Facebook, Tumblr ou Instagram, leur structure permet au réseau des réseaux d'être à jour, de se renouveler, de ne jamais nous ennuyer.

À partir d'un contenu complexe à structurer et mettre en forme, nous mènerons des expérimentations graphiques liées à la gestion de données et tenteront de mettre en lumière comment ces structures de données sont le moteur de formes qui peuvent aussi, à leur tour, être le moteur de la structuration de ces données.

PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Utiliser l'outil photographique afin de concevoir les représentations réelles et imaginées d'un espace en tenant compte de la profondeur de champ, de la lumière et du cadrage au service d'un processus de création personnel.

contenu

Un lieu qui vous ressemble : appropriez-vous un lieu, un espace de votre choix dans lequel vous vous retrouverez et que vous souhaitez investir. Par l'approche de l'image photographique et de l'autoportrait, vous vous identifierez dans ce lieu avec lequel vous êtes particulièrement réceptif.

Dans un second temps vous déclinerez une nouvelle série d'images où votre perception de l'espace sera abordée depuis votre point de vues. Ces regards croisés vous permettront de confronter les différentes perceptions d'un même lieu que vous aurez identifié.

DÉSŌBEISSANCE GRAPHIQUE I**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 9h-13h

Ateliers de multiples certains mardi 14h-18h selon calendrier (option art et design graphique, années 2 et 3)

objectifs

- Développer des pratiques de dessin, peinture, image, édition, en lien avec le design graphique,
- Travailler les rapports Texte/Image,
- Travailler dans les différents ateliers à l'édition ou à la présentation des travaux (édition de multiples, micro-éditions & fanzines, accrochages).

contenu

Le cours s'articulera sur différents temps et lieux, de la bibliothèque aux ateliers des étudiants, en passant par les ateliers de multiples — gravure, sérigraphie, infographie, façonnage... — pour circuler entre le temps du faire et celui de l'editing du travail.

La désobéissance graphique implique d'observer et de créer certains cadres graphiques pour mieux les détourner. Ainsi, nous nous intéresserons à la notion de plan, de mode d'emploi, de liste, d'inventaire, de recette, jusqu'à la méthode ou le traité, le manuel, le tutoriel... *La topographie anecdotée du hasard* de Daniel Spoerri et les *Notes sur les objets qui sont sur ma table de travail* de Georges Perec seront un point de départ pour inventer et dessiner des espaces de travail réels ou fictifs. Les livres — traités et manuels — de dessin, d'architecture (ou autre) du fonds ancien seront mis en confrontation brute avec certaines images plus contemporaines comme par exemples les nombreux tutoriels visibles sur le web et sur nos écrans... Pour puiser graphiquement dans des sources multiples, pour tendre un fil entre la culture dessinée du savant ou de l'érudit et celle de l'amateur et de l'usager, et ainsi se permettre quelques grands écarts.

LECTURE DE LA PRESSE (PAPIER ET ÉLECTRONIQUE)

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 9h30-11h, 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.

contenu

« Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai ».

Les journalistes, Honoré de Balzac, 1843

« Le secret des sources » est une émission hebdomadaire diffusée sur France culture, dont le principe est de revenir de manière critique sur la façon dont les médias, qu'ils soient traditionnels comme la presse écrite, la radio et la télévision, ou qu'il s'agisse des nouveaux médias, comme les réseaux sociaux du type Twitter, Facebook, les plateformes de partage de vidéos comme YouTube, Dailymotion, ou encore les blogs, ont traité des faits de l'actualité nationale ou internationale. Des journalistes français sont invités à venir débattre de leur méthode de travail avec des sémiologues, des sociologues et des journalistes étrangers.

Cette émission sera le fil conducteur de ce cours. À chaque séance, un étudiant présentera le compte-rendu d'un numéro récent du *Secret des sources*, qu'il aura sélectionné en fonction de son intérêt pour la question traitée. Ce compte-rendu donnera lieu à un débat préparé par le reste du groupe qui aura constitué au préalable un dossier sur ce même sujet, à partir d'une sélection d'articles publiés dans la presse papier.

WEB-DESIGN / MULTIMEDIA HELLO WORLD!*

enseignant(s)

D. Petit-Armand, avec la participation ponctuelle de D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-13h

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, éléments de java-script) et prise en main de la palette d'outils nécessaires à une diffusion sur internet (protocoles de transfert). Mettre en œuvre une méthodologie de travail cohérente, ayant à terme pour objectif l'autonomie de l'étudiant. Acquérir des notions de culture numérique : histoire d'Internet et des langages, 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

Le cours s'articulera autour de l'apprentissage progressif des langages fondamentaux du web que sont le html, le css et le java-script, et de leur mise en pratique pour véhiculer et transmettre un contenu cohérent, tant du point de vue du fond que de la forme. 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, l'hébergement, protocole de transfert (FTP), diffusion, et d'en saisir la matérialité. À partir de l'observation et de l'analyse de différentes

productions dédiées aux écrans (sites, web-documentaires, applications), 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'arborescence, d'interactivité, d'ergonomie qui sous-tendent toute production pour le web seront également interrogées. La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce champ 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) 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 (responsive web design). Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique. Dominique Barreau interviendra ponctuellement dans le cours en fonction des thèmes et problématiques abordées.

Références

- *Html5, Css3 et Responsive web design* dans la collection *A book apart*, éditions Eyrolles, 2011 et 2012,
- *Webgrids, Structure et typographie de la page web*, Anne-Sophie Fradier, éditions Perrousseaux, 2012,
- *Pour une critique du design graphique*, Catherine de Smet, éd. B42, 2012,
- *Aux sources de l'utopie numérique*, Fred Turner, éditions CetF, 2013.

* Hello world! (traduit littéralement en français par «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. (Wikipedia)

semestres 3 et 4

8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat		Éditer / Prospector R. P. Lefèvre sem. impaire	Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire	
10h-11h				Lecture de la presse D. Barreau sem. paire	
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h			Español F. Martí-Jufresa sem. paire		
14h-15h	Impr. écran 1 O. Huz — sem. 3	Impr. écran 2 O. Huz — sem. 4	Éditer / Prospector R. P. Lefèvre	Atelier des multiples L. Cathala, E. Castellan sem. paire (selon calendrier)	
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau		Analyse d'œuvres P. Fauré		
19h-20h					

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
Désobéissance graphique I L. Cathala sem. paire	Des histoires F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh	Hello World! D. Petit-Armand
	Des histoires: présentations	
	Español F. Martí-Jufresa sem. paire	
Photographie J.-F. Labérine	Suivi de projets L. Cathala — sem. paire	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
	Gestes, signes, contrastes F. Chastanet — sem. 3	
	TypoPicto F. Chastanet — sem. 4	English A. Scrivener
Conférences	Philosophie II A. Samardžija Scrivener	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats

AC/DC

1/mois selon calendrier
 20h-23h

2016-2017

semestres 5 et 6

VOIR AUSSI "ATELIERS TRANSVERSAUX "
P. 91

DESIGN GRAPHIQUE : DES OBJETS

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-11h

objectifs

Ancrage théorique des projets dans le champ du design graphique.

contenu

Par un regard commun et collectif sur des objets du design graphique présentés par les enseignants ou les élèves, l'étudiant sera amené à développer les outils d'une parole critique sur son propre champ.

DESIGN GRAPHIQUE : DES PROJETS

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1 (en commun avec le cours Écriture(s))

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-11h

objectifs

Favoriser la mise en place d'un projet personnel.

contenu

Par la présentation publique de ses projets, il s'agira d'accompagner l'étudiant dans la définition d'un champ de recherche personnel ancré théoriquement dans celui du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines, à travers l'émergence de projets personnels.

« TYPOGRAPHIE & IDENTITÉ VISUELLE » (DESSIN DE LETTRES III)

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Spécialisation dans le domaine de la conception de caractères typographiques, approfondissement des pratiques de dessin vectoriel et introduction aux fondamentaux de la programmation avec le langage Python au sein des logiciels de dessin de caractères, expérimentations autour des potentialités du format OpenType et ses applications possibles vers le Web Open Font Format.

contenu

Dans la continuité des pratiques émergentes aux semestres 4 & 5, approfondissement des projets de conception d'alphabets complets utilisant toutes les potentialités offertes par les formats numériques actuels de polices de caractères. Cette pratique pourra à la fois trouver sa dynamique autonome spécifique ou se développer en complémentarité des différentes propositions de cours dans le domaine du design graphique (affiche, signalétique, édition papier & écran) selon le scénario énoncé par l'étudiant. Ce cours de dessin de caractères abordera les logiques d'identité visuelle et leur déploiement systémique à partir de la pratique typographique et questionnera l'émergence de la notion d'identité visuelle en Europe au XXe siècle.

METTEURS EN PAGE

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h-18h

objectifs

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale.

contenu

En empruntant ce statut de « metteur en pages » à Robert Massin, il s'agit d'expérimenter les relations entre un texte théâtral, sa mise en scène et sa mise en pages à travers des œuvres vues au théâtre durant l'année et en relation avec le cours de Philippe Fauré. 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 et une méthodologie personnelle et à prendre conscience des enjeux de création, de sens et d'ergonomie dont le designer graphique est garant.

EXPOSITION MOBILE**enseignant(s)**

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

lundi 17h-20h

semaine impaire

lundi 10h30-12h30

semaine paire

mardi 8h30-12h30

objectifs

Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et de son intégration dans l'espace public, jusqu'au papier et l'écran.

- ✗ Comprendre les enjeux et les conditions actuelles d'une production visuelle et de son existence dans l'espace urbain.
- ✗ Réflexion sur la notion d'identité visuelle et de son application dans un rapport signe/objet/espace.
- ✗ Découverte et exploration des notions de module et de combinatoire spatiale, leurs rapports à la géométrie et à la composition.
- ✗ 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 : commande, cahier des charges, méthodes de création (reportage, analyse, corpus, conception, esquisse, maquette, mise au point, réalisation, diffusion, etc.).

- ✗ Traduction graphique des idées : adéquation entre intention, ton, moyens formels, techniques et médiatisations.
- ✗ Mise en forme de la hiérarchie visuelle de l'information sur différents supports et analyse des processus industriels de reproduction et de diffusion contemporains.

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 » dont on concevra tout d'abord le cahier des charges. On insiste ici particulièrement sur la dimension programmatique du travail du concepteur, vers la définition d'un parti pris clair avant toute mise en forme, lié à des expérimentations préalables. L'étudiant devra de son côté 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.

DÉSŒBEISSANCE GRAPHIQUE II**enseignant(s)**

L. Cathala avec la participation de V. Vernet,
J.-L. Fauvel, J. Dupeyrat, A. Jourdain

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

lundi 9h-12h

Suivi de projet lundi 16h-17h et jeudi 14h-17h
(sur rendez-vous)

Ateliers de multiples certains mardi 14h-18h
selon calendrier (option art et design
graphique, années 2 et 3)

objectifs

- Développer des pratiques de dessin, peinture, image, édition, en lien avec le design graphique,
- Travailler les rapports Texte/Image,
- Travailler dans les différents ateliers à l'édition ou à la monstration des travaux (édition de multiples, micro-éditions & fanzines, accrochages) également en vue du DNAP.

contenu

Le cours s'articulera sur différents temps et lieux, de la bibliothèque aux ateliers des étudiants, en passant par les ateliers de multiples — gravure, sérigraphie, infographie, façonnage... — pour circuler entre le temps du faire et celui de l'édition du travail.

La désobéissance graphique implique d'observer et de créer certains cadres graphiques pour mieux les détourner ou les déplacer. En prenant appui sur la lecture de la presse, la question du contexte sera posée. Nous nous intéresserons à l'utilisation de signes graphiques dans l'espace public — affichage, tract, dessin de presse, blason, manifestation, banderole, bannière, graffiti, signalétique, performance, scénographie — et à leur déplacements entre espace public, espace graphique, espace d'exposition ou espace d'édition.

WEB-DESIGN / MULTIMÉDIA DES LANGAGES ET DES FORMES

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

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

contenu

Ce cours propose de mettre en pratique les méthodes de travail et les processus de création liés au champ du web-design contemporain, d'en interroger de façon pertinente les finalités et d'y apporter des réponses graphiques et plastiques cohérentes.

Par la présentation et l'analyse de productions très actuelles dédiées aux écrans, on analysera formes et fonctions, charte graphique, code-source. À partir de corpus de documents portant sur des thèmes précis, il s'agira d'organiser un contenu qui fasse sens dans l'espace de l'écran tant au niveau du fond que de la forme. Seront convoquées les notions de grilles, de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie.

Nous approfondirons les langages dédiés au web, les questions d'adaptabilité aux écrans (responsive web design), de mise en ligne et de diffusion. Nous nous pencherons sur les pratiques actuelles dans le champ du web-design, notamment sur la notion de « mobile first », création d'un site web en priorité pour le mobile.

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

- *Mobile first* dans la collection *A book apart*, éditions Eyrolles, 2012,
- *De la simplicité*, John Maeda, éditions Payot, 2007,
- *L'être et l'écran*, Stéphane Vial, éditions PUF, 2013.

**ÉCRITURE(S)
NARRATION(S) ET LECTURE(S)
DE L'IMAGE**

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

5 & 6, option design graphique

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

1 (en commun avec le séminaire «Des projets»)

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

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. Écriture du document pour entrer en second cycle.

contenu

Ce cours de théorie, de méthodologie et de pratique de l'écriture, envisage l'écrit comme une expérience de la langue et de la pensée. L'étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de sémiologie, de statut du texte écrit, y sont essentielles et associées à la pratique plastique de l'étudiant. Ainsi, une partie du cours est consacrée à l'étude d'œuvres — introduction générale, analyse des œuvres replacées dans leur contexte historique, social et artistique avec une présentation biographique des auteurs — tandis que la deuxième partie est dédiée à la pratique de l'écriture par les étudiants : rédaction d'articles, essais, texte de fiction ou autre...

Il s'agira de forger un aller-retour constant entre l'expression plastique et la réflexion, quels que 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 (narratif, bande dessinée, de presse...) ou du son ou de l'image fixe ou animée dans le contexte de leur diffusion papier ou écran pour des lectures discursives ou non-linéaire.

Dans le cadre de l'exercice de mise en page d'un texte théâtral lié au cours de design graphique, *Édition visuelle* de Sébastien Dégeilh certains aspects théoriques et formels des œuvres choisies, seront approfondis et envisagés dans leur rapport à la réalisation plastique. Le semestre 6 sera essentiellement consacré à la mise en place d'un projet personnel et à l'écriture d'un document présentant une réflexion sur le travail en cours et dans la perspective de l'entrée en second cycle.

ATELIERS**enseignant(s)**

L. Cathala, F. Chastanet, S. Dégeilh,
J.-F. Labérine, R.-P. Lefèvre, D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1 pour chaque atelier (soit 3 crédits au total)

jour(s) et heure(s)

3 ateliers à choisir

X Dessin

semaine paire

lundi 9h-12h + suivi de projet sur rendez-vous

lundi 16h-17h et jeudi 14h-17h

Ateliers de multiples certains mardi 14h-18h

selon calendrier (option art et design
graphique, années 2 et 3)

X Typographie mercredi 14h-18h

X Édition vendredi 13h-18h

X Photographie mardi 14-18h

X Webdesign Jeudi 14h-18h

X Identité visuelle

hebdomadaire lundi 17h-20h

semaine impaire lundi 10h30-12h30

semaine paire mardi 8h30-12h30

objectifs

Autonomisation méthodologique et technique dans la mise en place et la production de projets personnels.

contenu

Cet ensemble de cours optionnels, parmi lesquels l'étudiant choisit 3 ateliers en accord avec le collège des enseignants, a pour but de l'accompagner méthodologiquement et techniquement dans la finalisation des projets du premier semestre et dans la production de ses projets personnels. Ils s'articulent avec le cours «Design graphique : des projets» qui a pour but l'émergence et l'ancrage dans la culture du design graphique de ces projets.

PHOTOGRAPHIE

enseignant(s)

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

objectifs

Appréhender la prise de vues photographique à travers une ou plusieurs séries d'images autour de propositions et sujets qui vous sont propres. Engager une réflexion sur le rapport signifiant des images et leur proximité au travers de la série.

contenu

Élaboration et mise en œuvre d'un projet photographique autour de la constitution d'une série d'images, d'un ensemble ou d'une suite d'éléments de même nature possédant des points communs (portraits, images, objets, etc.). Ces images une fois organisées dans leur succession et leur organisation constitueront une suite.

En déclinant cette série de prise de vues, vous maîtriserez les relations entre les images dont le sens argumentera votre propos. L'espace photographique découpé par un cadre est répété, juxtaposé et mis en relation avec les autres photographies cadrées contenues dans un espace photographique signifiant. Cette circulation de sens permet l'élargissement d'une conversation multiple.

semestre 5

8h-9h		
9h-10h	Désobéissance graphique II L. Cathala — sem. paire	Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. impaire
10h-11h		
11h-12h		Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. paire
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Photographie J.-F. Labérine
15h-16h		
16h-17h	Suivi de projets L. Cathala — sem. paire	Atelier des multiples L. Cathala, E. Castellan sem. paire (selon calendrier)
17h-18h		
18h-19h	Exposition mobile R. P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>	<p>Des objets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p>	<p>English A. Scrivener</p>
	<p>Des histoires : présentations</p>	
	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Typographie et identité visuelle F. Chastanet</p>	<p>Suivi de projets L. Cathala sem. paire</p>	<p>Metteurs en page S. Dégeilh</p>
	<p>Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>	
<p>Conférences</p>		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestre 6 – design graphique

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Atelier Désobéissance graphique II L. Cathala – sem. paire (optionnel)	
10h-11h		
11h-12h	Atelier Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. impaire (optionnel)	Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. paire
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Atelier Photographie J.-F. Labérine (optionnel)
15h-16h		
16h-17h	Suivi de projets L. Cathala – sem. paire	
17h-18h	Atelier Exposition mobile R. P. Lefèvre (optionnel)	
18h-19h		Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

(3 ateliers à choisir)

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>	<p>Des projets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p>	<p>English A. Scrivener</p>
	<p>Des histoires : présentations</p>	
	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Atelier Typographie et identité visuelle F. Chastanet (optionnel)</p>	<p>Suivi de projets L. Cathala — sem. paire</p>	
	<p>Atelier Des langages et des formes D. Petit-Armand (optionnel)</p>	<p>Atelier Metteurs en page S. Dégeilh (optionnel)</p>
<p>Conférences</p>		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 3 à 6 — option design

186	semestres 3 & 4
194	emploi du temps
196	planning annuel
198	semestres 5 & 6
206	emploi du temps
208	planning annuel

Les cadres dans lesquels le design intervient ne cessent de se diversifier. Son enseignement ne se limite ainsi plus aux seuls champs traditionnels de l'objet et de l'espace, mais se saisit de concepts et questionnements déterminants en débat aujourd'hui et a pour vocation de former des designers, dans le contexte d'une école d'art, qui auront la capacité à s'intégrer dans le tissu artistique, culturel et économique. La polyvalence des enseignements artistiques associés à des acquis culturels et techniques propres au design, l'association d'approches théoriques et pratiques font des diplômés des designers aptes à concevoir des projets prospectifs dans les secteurs du design dans une approche ouverte aux évolutions contemporaines.

La pédagogie donne accès aux champs de connaissances qui traitent de l'ensemble des contextes sociétaux contemporains, promeut l'ouverture à une grande diversité de pratiques et permet d'expérimenter les diverses matérialités et modes de productions des projets.

En année 2, il s'agit d'appréhender les enjeux du design et du travail du designer à travers l'apprentissage d'un langage formel et d'une culture propre au domaine. L'année 3 permet d'accompagner l'étudiant vers une autonomie, de renforcer la pratique et de l'ouvrir sur un positionnement critique sous la forme, par exemple, d'une réponse à un concours puis de l'approfondissement du travail de recherche engagé au premier semestre. À partir du second semestre, des mises en espace régulières permettent à l'étudiant de structurer sa pensée et d'analyser son travail. Lors de ces essais, des discussions croisées sur les projets dégagent les axes conceptuels en jeu dans la pratique. Une formulation orale adéquate doit faire état très clairement de la progression de l'étudiant. L'année 3 doit à la fois permettre à l'étudiant de développer activement sa pratique, par un va-et-vient

permanent entre faire et pensée du faire, mais également de dégager un positionnement critique, un champ d'étude élargi, qui sera sa base de départ pour une quatrième année.

Une culture d'atelier

L'atelier sera l'endroit privilégié de l'articulation du « penser » et du « faire » ; « l'épicentre » d'où et à partir duquel nous envisagerons d'interroger les territoires de la production.

Le programme des études du 1er cycle comprend et s'organise autour de :

- ✗ 7 saisons ;
- ✗ les cours théoriques ;
- ✗ les cours dans les ateliers ;
- ✗ les workshops ;
- ✗ les conférences ;
- ✗ les semaines partagées.

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'École (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. Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu entre la fin du semestre 3 et le semestre 6. Les crédits sont attribués au semestre 6, et le rapport de stage doit avoir été rendu 3 semaines au maximum avant l'évaluation du semestre 6.

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 :

- ✗ avoir fait des expérimentations plastiques et variées témoignant de sa faculté d'analyse ;
- ✗ avoir réalisé des travaux aux qualités artistiques avérées posant les bases d'un questionnement sur le Design,
- ✗ avoir une culture, générale et artistique solide ;
- ✗ connaître les méthodes et 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 conceptuelles, théoriques et pratiques, dans certains des médiums : dessin, écriture, web design, photographie, volume, infographie ;
- ✗ avoir fait des expérimentations plastiques variées ;
- ✗ être capable d'avoir une lecture critique et théorique sur sa production et sur les champs auxquels il les rattache ;
- ✗ avoir ébauché une recherche personnelle de manière suffisante à pouvoir poursuivre son cursus en design ;
- ✗ 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, française et internationale.

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence sont prises en compte lors de l'évaluation. Les crédits sont attribués par les enseignants réunis en conseil des professeurs à partir des éléments du contrôle continu et des mises en espace.

Critères d'évaluation

- ✗ présentation des travaux (formelle et critique) ;
- ✗ pertinence du parcours et des recherches liés au projet ;
- ✗ contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) ;
- ✗ qualité des réalisations.

L'entrée en année 4

L'entrée en année 4 est conditionnée par l'obtention du DNAP et par la rédaction d'un document comprenant un texte de synthèse présentant les grandes lignes du projet que l'étudiant souhaite développer durant les deux années à venir. Ce texte permet de choisir un intitulé (même provisoire), de définir un ou des thèmes, d'avoir une réflexion sur le ou les médiums expérimentés. Il s'appuie sur des travaux réalisés, avec en annexe des fiches de lectures, une bibliographie et des références. Il apporte les arguments d'une autonomie lui permettant de réaliser un projet personnel. Ce document est présenté lors d'une commission de passage en présence d'un docteur et de la collégiale des enseignants du 2nd cycle.

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	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	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	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		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, 5 ou 6. Les crédits seront attribués à l'évaluation du semestre 6.

Le programme des études du premier cycle comprend et s'organise autour de :

X Les Saisons

- Saison 1 > Le travail, c'est la santé,
- Saison 2 > Clin d'œil,
- Saison 3 > Back to the future,
- Saison 4 > Maxiobjetmicroespace,
- Saison 5 > Chauffer, se chauffer, se réchauffer,
- Saison 6 > Partenaire particulier,
- Saison 7 > Production Vecteur Monstration.

X Les cours

- Histoire de l'art,
- Philosophie,
- Théorie du design,
- Histoire du cinéma,
- Langue étrangère,
- Dessin,
- Technologies, de la maquette à l'objet,
- infographie 2D-3D,
- Web-design/les fondamentaux,
- Dessin technique,
- Analyse d'œuvres.

X Les ateliers transversaux (voir p. 111)

X Les Semaines Partagées

- D3000 v.2 / Aménagement de l'espace et conception du mobilier de l'option Design,
- Déjeuner en ville,
- Mise en espace / rencontre collégiale,
- Préparation des journées portes ouvertes,
- Semaine des Workshops,
- Trans/mission.

semestres 3 et 4

saisons 1 à 4

SAISON 1

LE TRAVAIL, C'EST LA SANTÉ

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire	semaine impaire
mardi 14h30-18h	mardi 9h-12h

objectifs

L'objectif de cet atelier est de mettre en œuvre 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'école. À travers un apprentissage suivi des outils de réalisation et de communication, il s'agit à partir du matériau bois associé à un autre matériau au choix de l'étudiant, d'explorer les liaisons, connexions, tensions, assemblages possibles, leur fonction et d'aborder la plasticité des formes, leur contenu par la constitution d'une méthode de travail propre à chacun.

contenu

Il s'agira d'explorer les assemblages possibles entre le bois et le ou les matériaux choisis, en faisant varier épaisseur, forme, de ceux-ci (en feuille, en masse, en lamelles, etc.) ; étudier les déclinaisons possibles en faisant varier tailles, poids, proportions, en affinant le dessin, le mode d'ajustement. À partir des principes explorés vous questionnerez différentes « manières de porter, supporter, transporter », que la liaison entre les deux matériaux peut générer et développerez une proposition et la réaliserez avec les moyens et outils qui vous sont proposés.

SAISON 2

CLIN D'OEIL

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire	semaine impaire
mardi 14h30-18h	mardi 9h-12h

objectifs

Amorcer une réflexion sur les modes et processus de création/fabrication puisés dans le champ du Design. Dégager les démarches et les modes opératoires des créateurs (pensée, dessin et réalisation). S'approprier une référence pour la rendre opérante à travers un protocole de transfert singulier.

contenu

À partir d'une liste de 10 designers ou productions emblématiques d'une approche spécifique, vous rendrez compte par une description analytique de leur protocole de travail à l'aide de moyens sensibles (dessins, photos, collage, vidéo, textes, schémas, plans...). Vous réinterrogez la proposition du designer et esquisserez plusieurs hypothèses de projet en vous appropriant sa démarche et en y projetant un regard singulier (décalé, critique...). Vous développerez une proposition qui sera réalisée avec les moyens et outils des ateliers qui vous sont proposés.

SAISON 3 BACK TO THE FUTURE

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire	semaine impaire
mardi 14h30-18h	mardi 9h-12h

objectifs

Décrypter les formes archétypales des objets, des espaces, celles qui perdurent à travers les âges, les usages, les tendances. Questionner ces « modèles primitifs » à partir d'enjeux actuels afin de construire votre arché-type contemporain. Un regard sur le passé donc, pour comprendre l'histoire de la création des formes et leur relation aux comportements et traditions.

contenu

À partir d'un choix d'objet(s) ou d'un type d'espace, l'étudiant 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 / matériaux / modes de production... 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.

SAISON 4 MAXIOBJETMICROESPACE

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire	semaine impaire
mardi 14h30-18h	mardi 9h-12h

objectifs

Expérimenter les formes d'organisation spatiale de l'habité. Développer un travail plastique en volume à travers une réflexion sur l'habitabilité, ses incidences sur l'environnement humain et physique.

contenu

La construction d'un habitacle suppose d'étudier les mécanismes corporels et structurels pour comprendre que la réalisation des objets, comme des espaces, leurs mises en forme, nécessite de questionner non pas les seules données techniques appliquées à leur conception, mais également d'expérimenter comment la dimension personnelle et intime se meut entre intériorisation et extériorisation. À travers la construction d'un habitacle nous introduirons la notion d'espace dans son acception la plus large en privilégiant les notions de forme ouverte et forme fermée. Cet habitacle pourra être destiné à l'espace privé comme à l'espace public, il aura une fonction particulière et déterminée par l'étudiant. Son apparence extérieure comme intérieure, son aménagement sera conçue en fonction de son usage. Pour « Maxiobjetmicroespace » c'est plus globalement le corps que nous solliciterons, son rapport à l'espace.

les cours

DESSIN CODÉ – ACQUISITION ET APPROPRIATION DES CONNAISSANCES

enseignant(s)

Hervé Ambal

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-12h

objectifs

Acquérir les connaissances nécessaires et spécifiques liées au dessin de représentation pour communiquer clairement ses projets au cours des différentes phases d'élaboration.

contenu

L'acquisition des modes et des méthodes de représentation par le dessin, principalement à main levée, se fera aussi bien par des temps d'étude extérieurs à l'atelier que par des temps intérieurs plus théoriques.

Nous aborderons 3 échelles pour 3 temps de restitutions distincts :

✘ Temps 1 : Appréhension d'un territoire par la connaissance de quelques éléments clefs historiques dans la construction de la ville. De la ville antique à la Métropole contemporaine ; sortir du centre ville ! Il s'agira sous la forme d'un journal de bord de prendre connaissance par le dessin des formes qui font la ville, aussi bien celles proches que celles plus difficiles d'accès car méconnues. Relevés de d'espaces publics, de matière, de mobilier urbain, dessins d'observation et d'analyse.

✘ Temps 2 : La cellule, « de sa chambre à l'atelier ». Suite au premier temps de travail il sera demandé de faire le relevé ensemble de l'atelier puis en particulier de sa chambre.

D'élaborer à l'aide de cartes, de plans, d'images, mais tous redessinés, le parcours de sa chambre à l'atelier et vice-versa. Manipuler les différentes échelles de représentation. Seront abordées à cette occasion les notions de seuil et d'ouverture, mais aussi de limites.

✘ Temps 3 : Notions de techniques constructives. Toujours grâce à la production de dessins, seront étudiés des dispositifs constructifs classiques telles les charpentes traditionnelles et les planchers en bois, leurs évolutions contemporaines, des dispositifs particuliers tels les blocs portes et fenêtres. Nous étudierons aussi les espacements nécessaires au dimensionnement des circulations horizontales et verticales, couloirs et escaliers, normes et usages.

Nous verrons que l'acquisition du dessin codé est une base nécessaire à la restitution des projets mais aussi et surtout un outil indispensable d'aide à la conception.

Outils et matériels obligatoires :

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

DESSIN/VOLUME 1 ACTION/RÉACTION

enseignant(s)

S. Aubry, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 9h-13h

objectifs

Le lien au dessin et au volume se fait par l'analyse de situation de projet, de site, d'environnement, de contextes donnés ou rêvés. Le dessin est souvent la première étape de conceptualisation, le volume intervient dans un second temps pour donner forme au dessin ou le faire évoluer autrement. L'enjeu se situe dans les moyens mis en place pour communiquer un parti-pris et illustrer des scénarios qui fassent sens. L'étudiant doit choisir sa cible ou l'inventer et proposer un service qui permette de modifier/améliorer/contraindre l'utilisateur du lieu. Le travail en 2 dimensions devient la continuité et le prolongement d'une idée à transmettre. L'étudiant fera évoluer le dessin, la trace, en mettant en évidence un aspect ou la totalité du projet, afin de le traduire en volume. L'étudiant sera confronté à la pertinence des choix de matériaux en regard du dessin et aux questionnements de présentation et de mise en espace de son projet.

contenu

- Documents/traces/archives/notes/croquis/captures sonores et visuelles... Chaque étape participe du projet,
- Le dessin par montage/collage/strates/calques, servira un projet qui joue sur l'avant et l'après,
- Le volume par une ébauche de maquette ou d'objets existant qui cristallise une étape du projet,
- Penser en même temps le trait et le volume, aller retour de l'un à l'autre pour donner forme au concept,
- S'appuyer sur les techniques et les différents ateliers proposés par l'école pour convoquer et comprendre ses outils et son vocabulaire formel,
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées,
- Définir son propre cahier des charges en développant une méthodologie basée sur la recherche et l'expérimentation (observer, collecter, décliner, concevoir, analyser, relier),
- Recherches et approfondissement du sujet choisi, analyse critique afin de trouver sa propre écriture.

DESSIN/VOLUME 2 DU POINT A AU POINT B

enseignant(s)

S. Aubry, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 9h-13h

objectifs

Le dessin et le volume continuent au second semestre de convoquer l'espace, l'objet et questionnent leur identité. Plusieurs types d'approches sont alors possible et à définir (sociales, historiques, formelles, relationnelles, fonctionnelles ...). L'étudiant a défini au premier semestre un vocabulaire de formes, de matériaux et une appréhension des outils. Il s'agit maintenant d'interroger les enjeux et les tensions qu'il convoque entre le support et l'outil et le support et son contexte. Le dessin n'est plus envisagé que sous forme de carnet ou de maquette mais il fusionne pour devenir plus qu'un seul support, contexte et concept qui doit trouver sa mise en espace. L'étudiant sera confronté aux choix de présentation, d'installation et de mise en lumière de son projet.

contenu

- Décomposer tout le processus créatif (dessins/collages, maquettes de principe),
- Définir et penser son support,
- Apprendre à reconnaître/expérimenter/mémoriser,
- Maîtriser le dessin sans médiums prédéfinis, par l'analyse d'une situation de projet, un site, un environnement, l'analyse des références.

TECHNOLOGIES, DE LA MAQUETTE À L'OBJET

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 13h30-17h30

objectifs

Technologies, matériaux et procédés comme outils de connaissance au service du projet.

contenu

L'accent est mis sur la concrétisation et la mise en forme des idées, et sur l'importance des différentes phases de maquettage (de la prémaquette sur un coin de table au prototype numérique) dans l'émergence d'un projet. L'apprentissage et la maîtrise des logiciels AutoCad et Rhino3D (en 2 sessions de 20h en début de semestre) sont des préalables indispensables pour accéder en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec la Fablab. Il s'agit ensuite de montrer à travers des projets et réalisations diversifiés, comment les technologies peuvent intervenir dans un projet (technique, innovation, mise en œuvre, langage...).

INFOGRAPHIE 2D/3D**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

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

Le but de cet enseignement est avant tout de les intégrer dans la totalité du processus créatif, de la conception à la communication en passant par la fabrication. Cette dernière quand elle est secondée par l'infographie est réalisée via l'interface qu'offre les fablabs et les technologies qui y sont associées (impression 3D, découpe numérique...). Ces pratiques sont soutenues par la connexion avec des ateliers et des partenariats (Artillect).

contenu

Cet enseignement est introduit par une pratique du dessin, pratique qui est la base même de ces outils. Cela permet de rendre plus fine sa perception dans l'espace. Ensuite vient l'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, 3ds max) et les connexions qui peuvent être faites avec les nouveaux outils de productions (Fablab) à travers des exercices, des sujets courts et des expérimentations.

À partir de l'histoire de la représentation, grâce à des analyses et de la collecte d'images, les étudiants mènent une réflexion sur la place des images aujourd'hui ; doit-on croire tout ce que l'on voit ? Comment, quand et pourquoi utiliser les images ? Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

INFOGRAPHIE 2D/3D**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

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

Le but de cet enseignement est avant tout de les intégrer dans la totalité du processus créatif, de la conception à la communication en passant par la fabrication. Cette dernière quand elle est secondée par l'infographie est réalisée via l'interface qu'offre les fablabs et les technologies qui y sont associées (impression 3D, découpe numérique...). Ces pratiques sont soutenues par la connexion avec des ateliers et des partenariats (Artilect).

contenu

Le travail de dessin sera poursuivi, toujours sous forme de séances de croquis et de production de carnets de croquis. L'acquisition des outils d'infographie 2D (Illustrator, Photoshop) et 3D (Sketchup, 3Ds max) sera amplifiée ainsi que les connexions qui peuvent être faites avec les nouveaux outils de productions (Fablab) à travers des exercices des sujets courts et des expérimentations. Le travail autour de la collecte et de l'analyse d'image, appelé «visiothèque» sera lui aussi continué. Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

WEBDESIGN/MULTIMÉDIA LES FONDAMENTAUX

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h30-16h30

objectifs

En s'appuyant sur l'histoire d'Internet et en revisitant son origine, comprendre et expérimenter les éléments de base (langages, réseaux, protocoles) qui ont fondé sa création et son évolution. Acquérir progressivement les bases nécessaires à la publication de son travail sur le web. Apprentissage et mise en œuvre des langages dédiés au web (html, css, éléments de java-script). Investir et s'appropriier la méthodologie de travail liée au champ de ce médium.

contenu

À partir d'éditions qui font référence, on s'interrogera sur le contexte historique de la naissance d'Internet et des réseaux. Nous dégagerons la méthodologie nécessaire à mettre en œuvre pour construire un site web : langages, outils, ressources, cahier des charges... ? La question de l'open source sera largement questionnée et privilégiée dans le cadre de cet apprentissage.

En cohérence avec les thématiques proposées dans le champ du design, l'étudiant devra communiquer ses hypothèses de travail sous la forme d'une publication en ligne. Pour chaque projet, un archivage d'éléments à produire (textes, photographies, dessins préparatoires, mises en situation 3D) documenteront les différentes étapes de création et auront pour objectif de faire comprendre la démarche plastique mise en œuvre.

Ce travail régulier autour de la restitution des propositions plastiques s'appuiera sur la recherche de références pertinentes qui devront figurer dans la publication. L'enjeu sera d'organiser ce contenu de façon cohérente et explicite afin de le communiquer en ligne et de le faire évoluer.

Références :

- *The Whole Earth Catalog*, Stewart Brand, auto-édition, 1968
- *Aux sources de l'utopie numérique*, Fred Turner, éditions CetF, 2012
- *Richard Stallman et la révolution du logiciel libre*, Stallman, Williams, Masutti, éditions Eyrolles, 2010.

semestres 3 et 4 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Saisons 1, 2, 3, 4 C. Charbonnel sem. impaire
10h-11h		
11h-12h	Ateliers Projets	
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Technologies maquette L. Bataille	
15h-16h		
16h-17h		Saisons 1, 2, 3, 4 M. Gary H. Perez
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Faure
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Dessin/Volume S. Aubry C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>	<p>Dessin technique Hervé Ambal</p>
	<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>	
<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino</p>	<p>Infographie 2D/3D & Pratique numérique J.-M. Evezard</p>	<p>Webdesign D. Petit Armand</p>
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>		<p>English A. Scrivener</p>
<p>Conférence</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 3 et 4 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
J 1	S 1	M 1	J 1	D 1 Jour de l'an
V 2	D 2	M 2	V 2	L 2
S 3	L 3	J 3	S 3	M 3
D 4	M 4	V 4	D 4	M 4
L 5	M 5	S 5	L 5	J 5
M 6	J 6	D 6	M 6	V 6
M 7	V 7	L 7	M 7	S 7
J 8	S 8	M 8	J 8	D 8
V 9	D 9	M 9	V 9	L 9
S 10	L 10	J 10	S 10	M 10
D 11	M 11	V 11	D 11	M 11
L 12	M 12	S 12	L 12	J 12
M 13	J 13	D 13	M 13	V 13
M 14	V 14	L 14	M 14	S 14
J 15	S 15	M 15	J 15	D 15
V 16	D 16	M 16	V 16	L 16
S 17	L 17	J 17	S 17	M 17
D 18	M 18	V 18	D 18	M 18
L 19	M 19	S 19	L 19	J 19
M 20	J 20	D 20	M 20	V 20
M 21	V 21	L 21	M 21	S 21
J 22	S 22	M 22	J 22	D 22
V 23	D 23	M 23	V 23	L 23
S 24	L 24	J 24	S 24	M 24
D 25	M 25	V 25	D 25	M 25
L 26	M 26	S 26	L 26	J 26
M 27	J 27	D 27	M 27	V 27
M 28	V 28	L 28	M 28	S 28
J 29	S 29	M 29	J 29	D 29
V 30	D 30	M 30	V 30	L 30
	L 31		S 31	M 31

planning annuel

février

M 1	
J 2	saïson 3 <i>Back to the future</i>
V 3	
S 4	
D 5	
L 6	
M 7	
M 8	
J 9	
V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	
M 21	
M 22	Semaine des workshops
J 23	
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	

mars

M 1	Préparation des JPO
J 2	
V 3	JPO
S 4	JPO
D 5	
L 6	
M 7	
M 8	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 9	
V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	saïson 4
M 21	Mise en espace
M 22	
J 23	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	
M 29	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 30	
V 31	

avril

S 1	
D 2	
L 3	
M 4	
M 5	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 6	
V 7	
S 8	
D 9	
L 10	
M 11	
M 12	
J 13	
V 14	
S 15	
D 16	
L 17	Lundi de Pâques
M 18	
M 19	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 20	
V 21	
S 22	
D 23	
L 24	
M 25	
M 26	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 27	
V 28	
S 29	
D 30	

mai

L 1	Fête du travail
M 2	
M 3	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 4	
V 5	
S 6	
D 7	
L 8	Armistice 1945
M 9	
M 10	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
J 11	
V 12	
S 13	
D 14	
L 15	
M 16	saïson 4 <i>Maxiobjet microespace</i>
M 17	
J 18	
V 19	
S 20	
D 21	
L 22	
M 23	
M 24	
J 25	Ascension
V 26	
S 27	
D 28	
L 29	
M 30	Transmission
M 31	

juin

J 1	
V 2	Transmission
S 3	
D 4	
L 5	Pentecôte
M 6	
M 7	Transmission
J 8	
V 9	
S 10	
D 11	
L 12	
M 13	
M 14	Transmission
J 15	
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	
M 20	
M 21	
J 22	
V 23	
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	Mise en espace
M 28	
J 29	Conseil des professeurs sem. 4
V 30	

semestres 5 et 6

saisons 5 à 7

SAISON 5

CHAUFFER, SE CHAUFFER,
SE RÉCHAUFFER

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

mardi 9h-12h

semaine impaire

mardi 14h-18h

objectifs

Aborder une méthodologie de projet type concours. Questionner et mettre en perspective une fonction en la problématisant selon ses contextes et enjeux de prédilection. Développer une écriture personnelle et cohérente des moyens plastiques depuis la traduction du contexte jusqu'à la communication de projet.

contenu

Il vous est demandé de partir enquêter sur des situations problématiques concrètes où les fonctions élémentaires de « chauffer, se chauffer, se réchauffer » posent problème. Situations précaires ou transitoires (déménagement, camping...). Il vous sera demandé de résoudre le problème en utilisant des dispositifs peu coûteux et simples dans leur mise en œuvre (résistance électrique, boîte d'allumettes, briquet Bic...).

1. Vous ramènerez une analyse précise du contexte par tous les médiums appropriés (dessins, photos, textes...) et nourrirez celle-ci de références commentées.
2. Vous imaginerez des gestes et actions type système D pour pallier au problème, l'ensemble des actions/expérimentations feront l'objet d'un archivage (scénario photo, video...).
3. Vous dessinerez une solution plus durable et la développerez à l'aide de croquis et maquettes diversifiées.
4. Finalisation du prototype ou de la maquette fonctionnelle échelle 1.
5. Com de projet : vous communiquerez par les moyens les plus appropriés les intentions (contexte, public concerné, mode d'utilisation si lieu d'être...) de votre objet.

Références :

No stop city (Archizoom) et *monument continu* (superstudio)
Papanek
Ernesto Oroza

SAISON 6
PARTENAIRE PARTICULIER

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

mardi 9h-12h

semaine impaire

mardi 14h-18h

objectifs

Se confronter au monde extérieur et au tissu économique et de production local, et élaborer ses propres modalités d'approche du projet.

contenu

Dans le partenariat, c'est la situation de collaboration qui doit mener vers le projet ; il s'agit d'interroger, de revisiter, d'expérimenter les relations que le design peut entretenir avec les outils de production et les savoir-faire, sur le mode de la discussion, de l'échange, de la co-création et non plus comme une étape de réalisation reléguée en fin du processus de projet.

Dans ce cadre, cette saison est envisagée comme un temps dédié à l'initiative, aux formes collaboratives, à la prise de décisions techniques, méthodologiques et théoriques de la production en design. Expérience visant à se confronter aux différentes pratiques dans le champs du design, les modalités d'approche du travail pourra se traduire par différentes formes de partenariats/ collaborations et de contrats : en réseau (2.0), en stage, sous conventions...

SAISON 7 PRODUCTION VECTEUR MONSTRATION

enseignant(s)

H. Perez, M. Gary, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

mardi 9h-12h

semaine impaire

mardi 14h-18h

objectifs

Exposer une sélection de travaux réalisés lors des précédents semestres. Développer des dispositifs d'accrochage innovants. Rendre compréhensible sa démarche. Éprouver 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 capables 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.

les cours

DIRE CE QUE L'ON FAIT DESIGN & PHILOSOPHIE

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-16h

objectifs

Préciser et approfondir la réflexion initiée en cours de philosophie en l'inscrivant dans la pratique des étudiants, dans une proximité avec les cours de la pratique du design. Puiser dans les contenus et les problèmes traversés dans ces pratiques des éléments qui seront enrichis de lectures et recherches spécifiques. Apprendre à dire ce que l'on fait au plus près des choses, des gestes et de sa pensée.

contenu

En partant des pratiques des étudiants : description, analyse, réflexion, inscription dans le vaste champ des connaissances et des affinités électives. Chacune, chacun constituera un corpus précis d'interlocuteurs : designers, artistes, écrivains etc. dont la compagnie est indispensable pour son travail. Elle, il cherchera à saisir les enjeux et la logique de la pratique et de la pensée de ce compagnon, de cette compagne, par delà les analogies de surface. Atelier de lecture : culture spécifique de l'honnête homme ou femme designer. Choix de textes en concertation avec l'équipe design. Analyse, commentaire, discussion. Premiers pas dans la recherche : quels sont les problèmes qui me travaillent, comment y délimiter un champ, quels mots sont les plus justes, comment en construire une problématique, comment écrire tout cela.

DESSIN CODÉ – APPROPRIATION, AUTONOMIE ET ÉVOLUTION

enseignant(s)

Hervé Ambal

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-16h

objectifs

Une fois les modalités connues du dessin technique de représentation, il s'agira de se les approprier aussi bien par des exercices d'observation et d'analyse que par leur retranscription graphique. Le but est bien d'utiliser le dessin codé comme vecteur de communication pour donner à lire et comprendre son projet mais aussi se l'approprier pour y exprimer sa propre sensibilité.

contenu

L'acquisition des modes et des méthodes de représentation par le dessin, principalement à main levée, se fera aussi bien par des temps d'étude extérieurs à l'atelier que par des temps intérieurs plus théoriques.

Nous aborderons les différentes échelles de représentation à travers 3 temps de travail transversaux :

✕ Temps 1 : Arpenter la ville. Nous choisirons 2 endroits simples de construction de la ville. Le premier montrera un renouvellement de l'espace urbain au sein d'un tissu historique connu et identifiable. Le second montrera un espace urbain émergeant

d'une friche. Nous prendrons connaissances de ces 2 endroits par le relevé et le dessin à main levée, en plan, en coupe et en vues perspectives. Nous les resituerons dans un contexte plus large en changeant de point de vue. Nous recroiserons nos connaissances avec les données informatiques qui nous sont accessibles : photos aériennes, 3D, cadastre et cartes.

✕ Temps 2 : Franchissements. « Là où commence et finit la ville : au seuil de sa chambre ou au péage de l'autoroute ? ». Nous reviendrons alors sur ce que sont certains dispositifs spatiaux aujourd'hui normés mais qui constituent toujours des champs possibles de création : une ouverture, un seuil, une porte d'entrée, une fenêtre, un escalier, un gradin, un tabouret, une chaise, une barrière... Aussi bien la manière de les mettre en œuvre, leur terminologie que leur représentation aux différentes échelles.

✕ Temps 3 : Dessiner pour construire une pensée. Nous essaierons d'épuiser tous les systèmes constructifs connus et les matériaux qui peuvent y être associés, toujours par le dessin, par l'étude d'un concept et de celui qui peut apparaître comme son contraire :

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

Outils et matériels obligatoires :

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

INFOGRAPHIE 2D/3D**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Maîtriser et utiliser les outils de conception et de représentation dans une démarche créative. Savoir mêler les différents médias pour acquérir et affirmer une écriture personnelle. Faire comprendre au spectateur ses idées et ses envies. Continuer et augmenter sa capacité à communiquer ses projets à travers sa démarche. Réactiver et mettre en œuvre les méthodes et les enseignements acquis en deuxième année tout en composant avec les contraintes inhérentes à cette troisième année qui doit permettre à l'étudiant de devenir « auteur » de sa production.

contenu

À partir du visionnage et de l'analyse de films traitant d'architecture de communication ou de didactique il sera abordé la notion de temps dans la communication sous forme d'animation, de film en image de synthèse ou n'importe quelle autre technique vidéo, cela permettra de rendre compte d'un déplacement dans un espace, du fonctionnement d'un mécanisme, d'un système, d'une ambiance, d'une didactique ou de poésie.

INFOGRAPHIE 2D/3D**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Maîtriser et utiliser les outils de conception et de représentation dans une démarche créative. Savoir mêler les différents médias pour acquérir et affirmer une écriture personnelle. Faire comprendre au spectateur ses idées et ses envies. Continuer et augmenter sa capacité à communiquer ses projets à travers sa démarche. Réactiver et mettre en œuvre les méthodes et les enseignements acquis en deuxième année tout en composant avec les contraintes inhérentes à cette troisième année qui doit permettre à l'étudiant de devenir « auteur » de sa production.

contenu

Le travail d'images animées sera continué et finalisé au cours de ce second semestre. En outre le travail précédemment amorcé en deuxième année à partir de la collecte et de l'analyse de références visuelles (« visio-thèque ») sera continué et amplifié. Tous les médias collectés par les étudiants (images, photos, vidéos, films, affiches...) constitueront un fond dans lequel l'on pourra puiser afin d'inspirer, d'améliorer, de référencer les créations visuelles qui serviront de supports à la présentation des projets.

OBJETS TROUVÉS

enseignant(s)

L. Giorgino, D. Petit-Armand, J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h (D. Petit-Armand et L. Giorgino selon calendrier)

vendredi (J.-M. Evezard selon calendrier)

objectifs

- Initier les étudiants aux pratiques de la collection. Les étudiants seront invités à réaliser des relevés photographiques de choses fabriquées sur lesquelles leur regard aura achoppé,
- Découvrir des manières de légender les images, de les annoter, de les commenter et de les classer,
- À partir d'une mise en commun d'images, de ressources, vous organiserez ces éléments sous la forme d'une base de données en ligne, composée de relevés photographiques en s'appuyant sur des outils informatiques. Mettre au point des modes d'indexation divers afin de multiplier les manières de cheminer dans la collection.

contenu

De nombreux designers ont une pratique de collectionneur. Le geste de récolte se lie à un intérêt pour certaines formes d'objets qui portent en eux la trace de la manière dont les gens ont interagi avec eux. Ces « objets anonymes », Ernesto Oroza, Jeremy Edwards ou encore Jasper Morrison en ont collectés en nombre lors de pérégrinations urbaines. Cette pratique de la collection atteste d'une part de l'attention particulière que les designers accordent au cadre matériel de la vie quotidienne et plus généralement à leur environnement, d'autre part, elle témoigne des ajustements imprévus et quotidiens auxquels se livrent ceux que l'on a tendance à réduire à des « usagers » (qui agiraient conformément à des cadres prescrivant des « usages »).

La forme de la collection donne lieu, sur Internet, à des sites tels que UbuWeb (<http://ubuweb.com>) fondé en novembre 1996 par le poète et critique musical Kenneth Goldsmith. Le site consigne de façon non-exhaustive des sons rares, des textes, des vidéos sur les avant-gardes occidentales du XIXe siècle.

Ce cours pourra se nourrir et augmenter la « visiothèque » initiée aux semestres 3 et 4. Ce travail servira de référentiel et d'inspiration pour l'écriture graphique personnelle des étudiants.

Bibliographie

- Jeremy Edwards, *Objets anonymes*, Paris, Jean-Michel Place éditions, 2000
- Jasper Morrison, *The Good Life, Perceptions of the Ordinary*, Ennetbaden, Lars Muller Publishers, 2014
- Ernesto Oroza, *Objets réinventés ; la création populaire à Cuba*, Paris, éd. Alternatives, 2002

SAISONS EN MIROIR**enseignant(s)**

S. Aubry, C. Charbonnel

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 14h-18h

objectifs

Ce cours propose un suivi méthodologique à partir des travaux pensés et réalisés autour des saisons 5 à 7. L'aboutissement de chaque cours se fera par une mise en espace pertinente adaptée et appropriée à chaque étape du projet. Cette approche permettra à l'étudiant d'investir l'extérieur ou l'intérieur de l'établissement et de considérer l'importance du processus créatif. Ces présentations visent à éclaircir et rendre intelligible l'analyse critique et formelle de leur travail en collégiale et de se préparer au diplôme.

contenu

- Présentation aux étudiants d'interview d'artistes et de designer au travail et parlant de leur travail,
- Déambulation dans et à l'extérieur de l'établissement en vue d'expérimenter et d'étudier une physionomie propre à chaque mise en espace,
- Dessiner un protocole/ communiquer une idée/ réinventer de nouveaux supports.

**WEBDESIGN/MULTIMÉDIA
FAIRE-SAVOIR****enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h

objectifs

Être capable pour l'étudiant de communiquer sur le sens de son projet et de sa démarche en toute autonomie. 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 étayé son parcours, l'étudiant devra développer les outils nécessaires pour communiquer 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 donner sens à ses projets et ses intentions futures.

TECHNOLOGIES DE LA MAQUETTE À L'OBJET

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

2 pour l'ensemble des cours

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-13h

objectifs

Technologies, matériaux et procédés comme outils de conception et de communication du projet.

contenu

Il s'agit de montrer à travers des projets et réalisations diversifiés, comment les technologies peuvent intervenir dans un projet (technique, innovation, mise en œuvre, langage...) et comment les choix opérés par les étudiants sont déterminants dans le processus de conception. L'accent est également mis sur la concrétisation des idées et sur l'importance des différentes phases de maquettage (de la prémaquette au prototype numérique) dans l'émergence d'un projet.

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

notes

semestres 5 et 6 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Technologies – maquette L. Bataille	Saisons 5, 6, 7 M. Gary H. Perez
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Saisons 5, 6, 7 C. Charbonnel sem. impaire
15h-16h		
16h-17h	Ateliers Bibliothèque Projets	Analyse d'œuvres P. Faure
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
	<p>Philosophie III A. Samardžija Scrivener</p>	
<p>English A. Scrivener</p>	<p>Objets trouvés – sem. 5 L. Giorgino, D. Petit Armand</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>
<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino</p>	<p>Webdesign – sem. 6 D. Petit Armand (selon calendrier)</p>	
	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Dessin/Volume Saisons en miroir S. Aubry C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Design & philosophie Dire ce que l'on fait A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Dessin technique Hervé Ambal</p>
<p>Conférence</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 5 et 6 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
J 1	S 1	M 1	J 1 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	D 1 Jour de l'an
V 2	D 2	M 2	V 2 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	L 2
S 3	L 3	J 3 <i> saison 5 Chauffer, se chauffer, se réchauffer</i>	S 3	M 3
D 4	M 4 <i> semaine partagée D3000 v2</i>	V 4	D 4	M 4 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>
L 5	M 5	S 5	L 5 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	J 5
M 6	J 6	D 6	M 6	V 6
M 7	V 7	L 7	M 7 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	S 7
J 8	S 8	M 8 <i> Mise en espace</i>	J 8	D 8
V 9	D 9	M 9	V 9	L 9
S 10	L 10	J 10	S 10	M 10
D 11	M 11 <i> saison 5 Chauffer, se chauffer, se réchauffer</i>	V 11	D 11	M 11
L 12	M 12	S 12	L 12 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	J 12
M 13	J 13	D 13	M 13 <i> Déjeuner en ville</i>	V 13
M 14	V 14	L 14	M 14 <i> saison 6</i>	S 14
J 15	S 15	M 15 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	J 15	D 15
V 16	D 16	M 16	V 16	L 16
S 17	L 17	J 17	S 17	M 17 <i> Mise en espace</i>
D 18	M 18 <i> saison 5 Chauffer, se chauffer, se réchauffer</i>	V 18	D 18	M 18
L 19	M 19	S 19	L 19	J 19
M 20	J 20	D 20	M 20	V 20
M 21	V 21	L 21	M 21	S 21
J 22	S 22	M 22 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	J 22	D 22
V 23	D 23	M 23	V 23	L 23 <i> Conseil des professeurs sem. 3 & 5</i>
S 24	L 24	J 24	S 24	M 24
D 25	M 25 <i> saison 5 Chauffer, se chauffer, se réchauffer</i>	V 25	D 25 Noël	M 25 <i> saison 7 Production Vecteur Monstration</i>
L 26	M 26	S 26	L 26	J 26
M 27	J 27	D 27	M 27	V 27
M 28 <i> Rentrée</i>	V 28	L 28 <i> saison 6 Partenaire particulier</i>	M 28	S 28
J 29	S 29	M 29	J 29	D 29
V 30	D 30	M 30	V 30	L 30 <i> saison 7</i>
	L 31		S 31	M 31

planning annuel

février

M 1	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
J 2	
V 3	
S 4	
D 5	
L 6	
M 7	
M 8	
J 9	
V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	
M 21	Semaine des workshops
M 22	
J 23	
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	

mars

M 1	Préparation des JPO
J 2	
V 3	JPO
S 4	JPO
D 5	
L 6	saison 7
M 7	Mise en espace
M 8	
J 9	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
V 10	
S 11	
D 12	
L 13	saison 7
M 14	Mise en espace
M 15	
J 16	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	saison 7
M 21	Mise en espace
M 22	
J 23	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	Conseil sem. 6
M 29	
J 30	
V 31	

avril

S 1	
D 2	
L 3	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
M 4	
M 5	
J 6	
V 7	
S 8	
D 9	
L 10	
M 11	
M 12	
J 13	
V 14	
S 15	
D 16	
L 17	Lundi de Pâques
M 18	Rencontres DNAP
M 19	
J 20	Rencontres DNSEP
V 21	
S 22	
D 23	
L 24	saison 7
M 25	Mise en espace
M 26	
J 27	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
V 28	
S 29	
D 30	

mai

L 1	Fête du travail
M 2	
M 3	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
J 4	
V 5	
S 6	
D 7	
L 8	Armistice 1945
M 9	Mise en espace
M 10	
J 11	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
V 12	
S 13	
D 14	
L 15	
M 16	Mise en espace
M 17	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
J 18	
V 19	
S 20	
D 21	
L 22	Mise en espace
M 23	
M 24	saison 7
J 25	Ascension
V 26	
S 27	
D 28	
L 29	
M 30	Mise en espace
M 31	

juin

J 1	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	Pentecôte
M 6	
M 7	saison 7 <i>Production Vecteur Monstration</i>
J 8	
V 9	
S 10	
D 11	
L 12	
M 13	DNAP
M 14	
J 15	
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	
M 20	
M 21	
J 22	
V 23	
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	
M 28	
J 29	
V 30	Commission 2 nd cycle design

les semaines partagées

L'ensemble des Semaines partagées valent 5 crédits au semestre 3, 3 crédits au semestre 4, 2 crédits au semestre 5 et 1 crédit au semestre 6.

D3000 V.2

enseignant(s)

Référents projet : N. Bruyère, H. Perez
Professeurs option design suivant planning et assistants d'enseignement des ateliers bois, fer, moulage et sérigraphie.

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 et 9

jour(s) et heure(s)

du 3 au 7 octobre 2016

objectifs

Constituer une base de données de modules et de mobilier comme outils communs à l'option design.

contenu

Les différents éléments pour la base de données et le projet seront communiqués le 3 octobre. Il sera demandé aux étudiants, par groupes de 5 personnes maximum, de participer à la construction d'un espace ou d'un objet autour des thèmes suivants :

- ✗ Un système mural permettant d'écrire, de présenter, d'archiver devenant le noyau de l'espace de la salle 202 ;
- ✗ Un système permettant l'assemblage d'éléments en bois ou en métal pour produire des structures de rangement. Il s'agira d'appliquer ce système à l'espace de l'atelier sérigraphie ;
- ✗ Un système de production d'image en sérigraphie pour penser la création de papiers peints et de signalétique pour le design.

La méthodologie suivra les quatre points suivants :

- immersion : observer/collecter...
- analyse et appropriation : analyser/extraire/connecter, hiérarchiser/synthétiser/reformuler...
- développement et mise en forme : expérimenter/dessiner/éprouver...
- finalisation : approfondir/détailler/perfectionner...

Mercredi 5 octobre à 14h, les étudiants devront présenter plans et maquettes précis, phasage et planning de production. L'ensemble des enseignants se réunira pour décider quelles pièces seront produites à l'issue de la semaine. Les groupes seront reconstitués, afin de produire sur deux jours les différents éléments. L'organisation de cette phase de travail se fera sous le contrôle des professeurs et des assistants d'enseignement.

CONCOURS DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Collégiale design + jury extérieur avec remise de prix le jeudi 15 déc. 2016 à 12h30

semestre(s) et option(s)

3 à 9

jour(s) et heure(s)

semaine du 12 au 15 décembre 2016

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 pas que dans le secret de la cuisine.

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Personnalités extérieures invitées

semestre(s) et option(s)

4 à 10

jour(s) et heure(s)

semaine du 20 au 24 février 2017

objectifs

Participer et contribuer à un moment de travail intensif et collectif.

contenu

Confronter à une théorie, une pratique, un environnement professionnel, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés ; les workshops (4 à 5 jours) font partie intégrante des enseignements et sont organisés selon les options et les années. Ils peuvent être transversaux, et s'articulent autour de plusieurs interventions extérieures d'artistes, de théoriciens, de critiques, de designers ou d'architectes.

**MISE EN ESPACE/RENCONTRE
COLLÉGIALE****enseignant(s)**

M. Gary, C. Charbonnel, L. Giorgino, S. Aubry,
H. Perez, D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 à 6

jour(s) et heure(s)

se reporter au planning annuel par année

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 cherchent 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. 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 mise en espace fera l'objet d'un travail d'archivage photographique.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

4 à 10

jour(s) et heure(s)

préparation mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017
Journées Portes Ouvertes les vendredi 3 et
samedi 4 mars 2017

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des
travaux à travers des dispositifs d'accrochage
en vue des journées portes ouvertes.

contenu

La présentation de la pédagogie et des
contenus abordés en design seront le point
de départ d'une réflexion autour de la notion
d'exposition. Ce seront autant de scenario
à formaliser, d'hypothèses à discuter afin de
construire des espaces d'exposition, de
rencontre, des situations de présentation
des projets, que ceux-ci engagent une
proposition personnelle ou soient projetés
collectivement.

TRANS_MISSION

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

4 à 10

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

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 et 4 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.

RENCONTRE AVEC PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES EN VUE DE LA PRÉPARATION DU DNAP

enseignant(s)

M. Gary, H. Perez, C. Charbonnel, et invités
personnalités extérieures exerçant dans les
champs de l'art, de l'architecture, du design,
de la théorie

semestre(s) et option(s)

6

jour(s) et heure(s)

les 18 et 19 avril 2017

objectifs

Se préparer à l'exercice du diplôme :
structurer une présentation, exercer
une distance critique, synthétiser les enjeux
et intérêts d'une recherche, rendre
compréhensible une démarche au travers
de dispositifs d'accrochage innovants ;
confronter, partager, réévaluer son travail
lors de discussions collectives sont les
objectifs que cherchent à relever ces
rencontres.

contenu

Lors du DNAP, les travaux des 6 semestres
sont évalués. Les étudiants doivent être en
mesure de présenter une sélection de
travaux représentatifs d'une démarche
singulière. Ils doivent être capables 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.

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,
ainsi qu'aux dispositifs de mise en espace qui
illustrent et communiquent à la fois la
démarche et la proposition finale. Les
étudiants s'efforcent de structurer leur
argumentaire et travaillent à la bonne
présentation de leurs productions à l'oral ;
cette présentation s'accompagnant d'une
réflexion critique argumentée.

notes

second cycle

semestres 7 à 10

semestres 7 à 10 enseignements théoriques

Une introduction sur les enseignements théoriques est donnée page 94.

SÉMINAIRE INTEROPTIONNEL : ÉTAT DES RECHERCHES

enseignant(s)

Collégiales art, design, design graphique
enseignant référent : É. Cliquet

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

crédit(s)

– 1 (art)
– inclus dans «Projet plastique,
prospective...» (design et design graphique)

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h
– le 26 octobre 2016
– le 23 novembre 2016
– le 25 janvier 2017
– le 15 mars 2017
– le 10 mai 2017

objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignants de toutes les options, ainsi que par les étudiants. Réfléchir aux articulations et aux résonances 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.

EXPOSER L'ART CONTEMPORAIN I

enseignant(s)

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

crédit(s)

2 (art), 1 (design et design graphique)

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 9h30-12h

objectifs

Élargir et consolider les repères historiques. Stimuler une appropriation des références. Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.

contenu

Au travers d'études de cas, le cours s'attachera à rendre compte de l'évolution historique 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 présents ou récents aussi bien qu'à en révéler 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 de opportunités concrètes (expositions, parutions, manifestations diverses).

Repères

Aby Warburg, Peggy Guggenheim, Frederick Kiesler, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Jean-Hubert Martin, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor, Duchamp, Buren, Broodthaers, Judd, Asher, Gonzalez-Foerster, Sala...

EXPOSER L'ART CONTEMPORAIN II**enseignant(s)**

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

9 & 10, toutes options

crédit(s)

3 (art), 2 (design et design graphique)

jour(s) et heure(s)**semaine impaire**

lundi 14h30-17h

objectifs

Consolider les repères historiques. Stimuler une appropriation des références. Favoriser l'émancipation critique et méthodologique. Favoriser les pratiques innovantes. Préparer l'insertion professionnelle.

contenu

Dans *Qu'est-ce que le curating?* (Manuella Editions, 2011), la notion d'exposition est présentée explicitement comme devenant 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 aujourd'hui 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, séance de terrain et séances théoriques, nous nous attacherons à rendre compte historiquement 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, à en révéler 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 de opportunités concrètes (expositions, parutions, manifestations diverses).

Repères

Aby Warburg, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor, Duchamp, Buren Broodthaers, Michael Asher, Paul Devautour, Dominique Gonzalez-Foerster, Anri Sala...

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN DES FORMULES POUR LE DESIGN

enseignant(s)

Laetitia Giorgino

semestre(s) et option(s)

7, option design graphique

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-16h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'apprentissage d'« attitudes de questionnements » et d'analyses 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, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

contenu

En revenant sur des textes de designers du passé et du présent, l'objectif est de donner des outils et une méthode aux étudiants pour commenter certaines situations, architectures et objets dans une démarche critique, reposant sur une capacité de discernement (discerner l'authentique du fac-similé, la forme de l'apparence, les divers sens du mot « fonction », etc.).

Ce type d'écrits constitue un support privilégié pour déployer une théorie du design et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'accorder du crédit à la parole de celles et ceux qui font et qui, dans leurs écrits, s'expliquent quant à certaines orientations qu'ils ont prises dans le faire. Il s'agit aussi d'analyser la façon dont les designers présentent eux-mêmes leur travail. Ensuite, du point de vue pédagogique, l'examen de ces écrits donnera aux étudiants des occasions d'observer comment du discours peut s'articuler autour d'une pratique.

Il s'agira plus particulièrement de s'intéresser à la question de la relation de la forme et de la fonction, question qui traverse l'histoire du design, en s'arrêtant sur plusieurs formules. Certaines sont datées (« la forme suit la fonction » (L. Sullivan), « forme et fonction » (F. L. Wright), « la laideur se vend mal » (R. Loewy), d'autres plus actuelles (« la forme et la fonction suivent le climat » (P.Rahm)).

Biographie

- Loewy Raymond, *La laideur se vend mal*, Paris, éd. Gallimard, 1990
- Loos Adolf, *Ornement et crime et autres textes*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2015
- Moholy-Nagy Laszlo, « Le design pour la vie » in *Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Paris, éd. Gallimard, 2007
- Sullivan Louis, *Form follows function: de la tour de bureaux artistiquement considérée*, Paris, éd. B2, 2011
- Wright Frank Lloyd, *L'avenir de l'architecture*, Paris, éd. du Linteau, 2003.

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN DE QUOI CET OBJET EST-IL FONCTION ?

enseignant(s)

Laetitia Giorgino

semestre(s) et option(s)

8, option design graphique

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-16h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'apprentissage d'« attitudes de questionnements » et d'analyses 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, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

contenu

Il s'agit de proposer une histoire du design en passant en revue des objets avec lesquels s'est produite une rupture de paradigme. Avec ces objets, un modèle productif qui structurait et formait ce qui allait être construit ou fabriqué n'a plus cours, amenant à redéfinir la nature même des fabrications. On pourra prendre appui sur des objets historiquement datés (comme la chaise modèle B3 de Marcel Breuer) et des objets plus actuels (comme le pulsateur d'air de Dyson et le vélo sans chaîne de Peugeot présentés lors de la Biennale du design de Saint-Étienne en 2010).

En proposant aux étudiants d'observer et d'analyser ces objets, on pourra les intéresser à une acception moins immédiate de la notion de fonction, souvent approchée comme synonyme d'usage ou de service rendu par l'objet. En posant la question : « de quoi les objets sont-ils fonction ? », on mettra en avant l'importance du processus de production et des matériaux dont ils procèdent. En mettant en place une méthodologie reposant sur l'inventaire et les relevés, les étudiants sont encouragés à collecter des cas d'architecture, des situations ou des objets et à déterminer lesquels correspondent à des fonctions sans forme(s), lesquels correspondent à des formes sans fonction(s) et lesquelles procèdent d'une union des deux.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 12h30-14h

jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo en lengua española.

contenu

El curso consistirá en una ronda renovable de presentaciones de los proyectos plásticos de los estudiantes mediante exposiciones colectivas en los talleres o en las diferentes salas disponibles de la escuela.

FINE ART, GRAPHIC DESIGN AND DESIGN IN ENGLISH**enseignant(s)**

A. Scrivener

semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

individuals meetings (mandatory minimum: 1 per semester).

objectifs & contenu

To discuss student's work in progress and any other problems, ideas etc. Do not wait until just before the evaluation.

notes

semestres 7 à 10 projets de recherche et ateliers transversaux

projets de recherche transversaux

Crédits inclus dans «Projet plastique, Prospective...» aux semestres 7 et 8, et dans «Mise en forme du projet personnel» au semestre 9 (voir pp. 249, 276 et 292)

LABBOOKS — ÉCRITURES ÉDITORIALES

enseignant(s)

L. Cathala, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

lundi 17h-19h

objectifs

Éprouver pratiquement et théoriquement les spécificités du livre et des autres formes éditoriales, y compris dans leur complémentarité avec d'autres médias ou d'autres formes de transmission ; renverser la logique qui fait de l'édition une étape finale et strictement communicative du processus de la recherche et plus largement des processus discursifs, alors qu'elle peut en être partie prenante.

contenu

Les livres et les autres catégories d'éditions imprimées ne sont pas des véhicules neutres de l'écrit et de l'image, mais se caractérisent au contraire par des formes, par des modes de production et des principes de diffusion qui leur sont propres et qui déterminent à divers degrés ce qui y est transmis.

Il convient en particulier de ne pas opposer la forme éditoriale et le contenu, mais plutôt d'essayer de comprendre en quoi tout livre se définit par la corrélation de sa structure éditoriale, de sa forme graphique, et des «informations» qui y sont mises en livre.

Partant de là, LabBooks a pour enjeu de mesurer en quoi et comment «l'écriture» des livres (écriture textuelle évidemment, mais aussi et surtout écriture graphique et typographique, écriture éditoriale) peut concourir à la production du discours et de la pensée, voire la conduire. Il s'agit, en d'autres termes, de considérer l'activité éditoriale comme un processus de production discursive et le livre comme un dispositif de formulation et d'énonciation. Ce séminaire est l'une des modalités de travail du programme de recherche LabBooks, qui se construit également à travers des projets artistiques et éditoriaux, des conférences, des déplacements, etc. Le séminaire est conçu comme un temps pratico-théorique, impliquant la participation active des étudiants qui y prennent part.

ateliers transversaux

AC / DC

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, E. Pitoiset,
S. Provost, L. Proux

semestre(s) et option(s)

tous les étudiants de l'isdaT dans ses différentes composantes (beaux-arts, musique et danse) sont accueillis

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h (le mardi, le mercredi ou le jeudi)
un atelier par mois selon calendrier suivant :

- mercredi 19 octobre 2016
- mercredi 16 novembre 2016
- mercredi 14 décembre 2016
- mercredi 25 janvier 2017
- mercredi 8 mars 2017
- jeudi 6 avril 2017
- jeudi 17 mai 2017

objectifs

Avoir un public. *AC/DC* est un endroit de présentation « 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 *Prendre part*. 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 est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

OBJECTIF LUNE**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine pairemercredi 16h-18h
vendredi 15h-17h**objectifs**

Conception et production «d'actions artistiques».

contenu

Objectif Lune est un temps de préparation individuel ou collectif dévolu aux «actions artistiques» menées avec *AC/DC*, *THE SHOW* ou autres.

THE SHOW**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine pairejeudi 16h-20h une fois par mois
– jeudi 20 octobre 2016
– jeudi 3 novembre 2016
– jeudi 1er décembre 2016**objectifs**

THE SHOW s'écrit en sept lettres majuscules. C'est un cours qui est basé sur l'Histoire et se construit d'histoires. Mélangeant le cours du temps et les références historiques il mêle habilement les besoins intrinsèques d'un étudiant en art avec l'actualité qui le perturbe.

contenu

Les vrais-faux animateurs vedettes de ce «show en direct» et l'équipe d'étudiants qui l'animent interrogent alternativement ce qui s'est fait, ce qui se fait et ce qui se fera. Comme chez la Fontaine, «tout sert à leur ouvrage», même si leur prétention n'est pas d'instruire les hommes. *THE SHOW* est construit comme une émission de TV dans le studio vidéo de l'école et il s'amuse avec les codes conventionnels du genre : des invités (personnalités de l'art invitée en workshop, par exemple), public en direct, rebondissements calculés, générique envoyé au bon moment, jeu, séquence émotion... *THE SHOW* est un miroir déformant où le temps passe avec bonheur.

PROJET « OBJET DE LA PASSION »**enseignant(s)**

 Y. Caro, S. Provost
semestre(s) et option(s)

 1 à 10, toutes options
jour(s) et heure(s)

 préparations et réunions durant le cours
 « Objectif Lune »
objectifs

Il s'agit pédagogiquement de préparer les étudiants pratiquant la performance à des prestations extérieures à l'école où ils pourront rencontrer un réel public. Une exposition est en projet aux Abattoirs pour le début de 2017. Elle se construit à partir d'éléments forts de la collection des Abattoirs concernant des moments historiques de l'histoire de la performance tels le mouvement Gutaï. Elle se nommera : *Objet de la passion* et se tiendra du 2 février au 28 mai 2017. Durant cette exposition, des performances seront présentées par un groupe d'étudiants de l'isdaT, toutes années et options confondues, qui travailleront pour préparer cette échéance durant les 4 mois qui la précède, et par des artistes performeurs (anciens étudiants de l'isdaT dont le travail en performance est d'intérêt). Pour préparer ces moments de performance aux Abattoirs, un calendrier de rendez-vous spécifiques sera communiqué au groupe. Ces rendez-vous pourront prendre place durant les horaires du cours dédié à la performance « Objectif Lune ».

contenu

 Déroulé du travail à faire jusqu'à l'exposition :

- début octobre : conférence à l'isdaT puis constitution du groupe d'étudiants intéressés par cette proposition et présentation au groupe des enjeux de l'exposition par Valentin Rodriguez, conservateur et directeur des collections des Abattoirs,
- octobre / novembre / décembre : travail du groupe,
- en décembre : présentation de l'état du travail à Valentin Rodriguez durant une session d'AC/DC,
- janvier : connaître les possibilités des lieux pour les exploiter,
- jeudi 2 février 2017 : le vernissage et les performances.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 12h-14h en amphi B suivant calendrier :

séance 1 — mardi 4 octobre 2016

séance 2 — mardi 18 octobre 2016

séance 3 — mardi 15 novembre 2016

séance 4 — mardi 29 novembre 2016

séance 5 — mardi 13 décembre 2016

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

Une approche historique ainsi que les éléments de l'actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques. L'histoire, donc, 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.

IMAGING POWER**enseignant(s)**

S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 14h-15h

objectifs

Analyse et compréhension de la fabrication « d'une image spatiale » pour une approche logique de la performance.

contenu

Dans ce ranch du Kentucky le coucher de soleil embrasait la pièce. John approcha ses lèvres de Margareth quand dans un fracas infernal les troupes de César franchirent le Rubicon. Les chocs métalliques des armures se mêlaient aux hennissements des chevaux. La grandeur de Rome fit place au silence solennel de l'entrée du cercueil de Jean Moulin au Panthéon...

Autant dans le cinéma que dans la peinture et toutes les autres formes d'art, il y a un décalage entre la réalité et « l'image » que l'on produit. Je ne parle même pas de la politique qui fait « fer de lance » de cette imagerie. La performance n'échappe en rien à cette idée et s'en égaye fortement, car promulguant un art de la vie et jouant entre l'ambiguïté de l'espace créé en temps réel et la perception qu'en a le spectateur, elle fabrique des images ou la vie semble bien plus amusante que son décor.

GENIUS LOCI**enseignant(s)**

S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7, options design et design graphique

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

objectifs

Explorer la notion de design graphique situé par ses frontières.

contenu

L'atelier *Genius Loci* a pour ambition d'interroger la notion d'esprit du lieu depuis le design graphique. Héritière des pratiques religieuses antiques, elle est empruntée à un principe d'aménagement paysager – et par extension urbain et architectural – prônant une création contextualisée où le créateur entre en négoce avec l'existant. Après l'avoir explorée à travers, l'architecture moderne, la fête populaire et la microhistoire muséale, l'atelier *Genius Loci* retourne à ses origines par un regard sur le paysage comme espace projectuel et de projection fictionnelle. Deux workshops seront l'occasion d'expérimenter la capacité d'aménagement du design graphique. De la tautologie de l'enseigne à la promesse de l'affiche, il oriente notre regard par le côtoiement de l'image et du texte avec l'espace paysager.

L'APPROCHE
GROUPE DE RÉFLEXIONS ET D'ACTIONS
CONCRÈTES EN MILIEU CARCÉRAL
— LA MAISON D'ARRÊT DE SEYSSSES

enseignant(s)

V. du Chéné
 avec A. Samardžija Scrivener et C. Sibran

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes les options
 (groupe de 15 étudiants)

jour(s) et heure(s)

une séance toutes les 2 semaines (le jeudi après-midi) pendant 4 mois, à partir de février 2017

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignantes et un groupe de détenus de la Maison d'arrêt de Seysses. Une rencontre ne peut se concevoir simplement comme une addition des présences ou une concomitance des êtres en un même lieu. Une rencontre change quelque chose des êtres et de la situation qui les réunit. Elle oblige les chemins à dévier. Elle demande de prendre du temps, de trouver une approche. Elle a besoin d'écoute, de tact et de confiance. Cela se construit, s'expérimente, se reprend. Notre travail cherchera à affirmer à la fois un horizon pluriel, collectif, et les singularités qui s'y inscriront. Il se déploiera à travers une transmission des expériences sensibles, des histoires, des réflexions et des connaissances, une production — sonore, dessinée, écrite photographique, vidéo — et une attention soutenue portée aux jeux et à l'affinement de la réceptivité sensible ainsi qu'aux liens entre les sens, les gestes et les mots.

contenu

10 interventions *in situ*, dans les locaux de la Maison d'arrêt de Seysses, dans une salle d'activités réservée à cet effet. Durée de chaque intervention: 2 heures.

Lors de la première séance, présentation du projet *L'Approche*, de son déroulement et de ses objectifs. Elle inclura une présentation du projet *En mains propres*, mené par Valérie du Chéné avec un groupe d'étudiants au Centre pénitentiaire de Béziers en 2014-15, et du livre auquel ce projet a donné lieu. Mise en place, par les étudiants, du cours de *Ondes à Sonder*, entre les sons et les dessins. Séance d'écoute de sons — enregistrés et fabriqués par les étudiants, et de dessins. L'équipe de travail, étudiants et détenus, dessine sur les mêmes sons. Les détenus aidés des étudiants feraient des prises de sons. Séances d'écriture pour tous les participants, à partir de l'écoute de sons ainsi qu'à partir des lectures de textes écrits par d'autres auteurs, poèmes ou prose, à choisir préalablement en commun. Mise en place d'échanges épistolaires avec les étudiants non présents aux séances.

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES**enseignant(s)**

F. Gorla, T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4, 6 & 8 option art
 pré-requis pour inscription à ce cours : être inscrit au cours de photographie ou de vidéo

jour(s) et heure(s)**semaine paire**

jeudi 14h-18h + une semaine de travail collectif sur un site extérieur

objectifs

Atelier de recherche explorant les articulations entre photographie et vidéo. Mener un projet collectif. Expérience d'un tournage collectif sur un site extérieur. Maîtrise des outils techniques pour la prise de vue et le montage. Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XXe siècle.

contenu

Pas de repos pour les braves est un projet de recherche qui propose aux étudiants en photographie et en vidéo de travailler collectivement et intensément sur un film.

Le projet a démarré à Toulouse à l'université Toulouse — Jean Jaurès, et a pris la forme d'un film de 15 minutes montrant une dizaine de portraits d'étudiants. C'est la nature même de l'architecture moderniste qui a guidé la narration du film : l'horizontalité des constructions, les alternances de lumières et d'ombre, les nombreux couloirs et passages qui génèrent le flux d'étudiants et de visages. explorer les liens entre photo et vidéo, entre l'image fixe et le film.

Un second film a été réalisé en mars 2013 à la Freie Universität de Berlin, avec le projet de continuer à explorer les relations entre l'architecture utopique du site et les étudiants qui l'activent aujourd'hui. Le troisième film a été tourné en 2014 à Urbino en Italie, sur le campus de l'Université Carlo Bo, en mettant à profit les nombreuses «vues» ménagées par le site. Enfin en 2015, le dernier opus de la série s'est déplacé à l'Université de l'East Anglia à Norwich en Angleterre. Les caractéristiques de l'architecture nous ont guidé vers des portraits d'étudiants emboîtements entre photographie et vidéo, passé et présent, architecture et portrait.

Cette année sera consacrée à la conception et la réalisation d'une exposition des différents films réalisés à l'espace Croix Baragnon.

DANSER LA PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

F. Gorla et M. Muzac (unité danse)

semestre(s) et option(s)

3 à 8, option art
 pré-requis pour inscription à ce cours : être inscrit au cours de photographie ou de vidéo

jour(s) et heure(s)

semaine impaire	semaine paire
mardi 14h-17h	jeudi 14h-17h

6 séances sur l'année :
 mardi 25 octobre 2016
 mardi 22 novembre 2016
 jeudi 15 décembre 2016
 mardi 3 janvier 2017
 jeudi 12 janvier 2017
 mardi 17 janvier 2017

objectifs

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

contenu

Cette année, l'atelier photo-danse sera consacré à « danser la photographie ». Au cours de 6 séances de travail réunissant des étudiants danseurs et des étudiants photographes, nous explorerons différentes façons de danser avec les photographies. Prendre, tendre, rouler, soulever, lâcher une photographie. Manipuler des tirages, grands ou petits. Changer l'échelle d'une image en s'avançant. Rentrer dans une projection. Écouter le papier. Dialoguer avec une représentation grandeur nature. Assembler une robe de photos. D'autres expériences sont encore à inventer à partir de la recherche personnelle de chaque étudiant.

L'atelier sera le lieu de rencontre des corps, des images et des appareils, l'endroit où des situations arrêtées dans l'image photographique seront remises en mouvement, voire chorégraphiées, par le truchement des gestes, du déplacement des objets et de l'engagement du corps, tant du danseur que du photographe.

Chaque séance a lieu avec les tirages photographiques des participants. Une présentation publique aura lieu lors de la dernière séance (lieu à définir).

ACCIDENT DE SURFACE TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec E. Castellan

semestre(s) et option(s)

3 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

- lundi 11 et mardi 12 octobre 2016
- mardi 7 et mercredi 8 mars 2017

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.

LES TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

D. Coste, L. Proux

semestre(s) et option(s)

1 & 2, 7 à 10

jour(s) et heure(s)

semaine paire

chaque premier vendredi du mois 15h-17h au sein du cours de D. Coste (étudiants en année 1, emploi du temps A)

objectifs & contenu

Dans ce rendez-vous hebdomadaire, nous chercherons à replacer le questionnement sur le sens des pratiques artistiques au sein d'une réflexion plus générale sur le sens du travail. Comment qualifier l'activité du plasticien, sa valeur, sa dimension critique et l'idée de la vie qu'il nous propose, sans faire un retour sur le sens que contient le mot « travail » dans le capitalisme tardif ?

Nous chercherons comment les modes de productions industrielles peuvent nous informer sur le concept de modernité en art. Nous analyserons ce qui appartient encore à ce rapport au faire dans les pratiques artistiques actuelles et ce qui annonce déjà d'autres usages, renvoyant à d'autres modes d'existence dans nos sociétés post-industrielles. Ce que nous recherchons dans ce séminaire est une pensée concrète. Il sera donc traversé de rencontres et de visites dans des lieux où les traces de cette histoire tant géographique qu'humaine, reste sensible.

FIN D'ÉTUDES / DÉBUT DE CARRIÈRE**semestre(s) et option(s)**

7 à 10, toutes options pour l'ensemble des journées *Fin d'études / début de carrière* 5 et 6, toutes options pour les portfolios

jour(s) et heure(s)

en cours de programmation

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études / début de carrière* offre aux étudiants (années 4 et 5) et aux diplômés l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- ✕ 4 demi-journées sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenants : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - le cadre légal du designer et témoignages d'intervenants designer et designer graphique (4 demi-journées sur deux lundi en novembre 2016, à confirmer)

- ✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par Béatrice Méline, responsable des relations extérieures, des diplômés et des éditions à l'isdaT et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2016 et 3 demi-journées en mars 2017)

L'ensemble des journées sont coordonnées par Béatrice Méline et David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenantes du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiants années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design.

Ouvert aux diplômés de l'isdaT beaux-arts et aux étudiants et diplômés des écoles supérieures d'art de la région Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (ESBAMA, ESAP, ESBAN), avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

notes

semestres 7 à 10 — option art

- 264 **semestres 7 & 8**
— semaine paire
- 266 **semestres 7 & 8**
— semaine impaire
- 268 **semestres 9 & 10**
— semaine paire
- 270 **semestres 9 & 10**
— semaine impaire

Le second cycle 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 ce cycle veille à la généralité et la pluridisciplinarité de l'art et ne se structure pas sur une quelconque spécialité de médium. Son but n'est autre que la construction du projet personnel de chaque étudiant.

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, l'atelier AC/DC, le séminaire Cours particulier saison 4, Genre2030. 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 *État des recherches*. Elle prendra également la forme d'une collaboration entre différents groupes de recherche d'institutions non artistiques dans une perspective d'initiation à la recherche. Par ailleurs, on ne peut conclure cette présentation sans expliciter la dimension politique d'un tel projet. Ce souci porté à structurer une pédagogie autour d'une expérimentation sur des formes contributives de production plastique et théorique ne peut répondre qu'à une conscience accrue des problèmes qui assaillent notre système de production dominant. Une école supérieure d'art d'aujourd'hui ne peut pas échapper à ce constat qui définit notre présent. L'enjeu socio-économique général de cette question est énoncé dans ces quelques phrases d'un texte de Félix Guattari paru en 1989 :

« Ce qui condamne le système de valorisation capitaliste, c'est son caractère d'équivalent général, qui aplatit tous les autres modes de valorisation, lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie. À cela, il conviendrait, sinon d'opposer, à tout le moins de superposer des instruments de valorisation fondés sur les productions existentielles qui ne peuvent être déterminées ni en fonction uniquement d'un temps de travail abstrait, ni d'un profit capitaliste escompté. De nouvelles "bourses" de valeur, de nouvelles délibérations collectives donnant leur chance aux entreprises les plus individuelles, les plus singulières, les plus dissensuelles sont appelées à voir le jour – s'appuyant en particulier sur des moyens de concertation télématiques et informatiques. La notion d'intérêt collectif devrait être élargie à des entreprises qui, à court terme, ne "profitent" à personne, mais qui, à long terme, sont porteuses d'enrichissement processuel pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'avenir de la recherche fondamentale et de l'art qui se trouve ici mis en cause. »

Félix Guattari, *Les trois écologies*, Gallée, Paris, 1989, pp. 66-67

Organisation des études

L'organisation pédagogique du 2nd cycle 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.

Un autre point d'importance qui accompagne les quatre pans ci-dessus est :

- ✗ le(s) **stage(s) de mobilité**.

Du 3 au 7 octobre et du 30 novembre au 2 décembre 2016 auront lieu des mises en espace collectives consacrées à la présentation des travaux de tous les étudiants des années 4 et 5 option art.

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le Forum ;
- ✗ le mémoire ;
- ✗ les mises en espace ;
- ✗ les cours de langue (semestres 7 et 8) ;
- ✗ les cours choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- ✗ les cours d'histoire de l'art ;
- ✗ le séminaire *État des recherches*.

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

- ✗ 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 conférences ;
- ✗ la participation aux workshops.

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.

À 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 ;
- ✗ les mises en espace ;
- ✗ les cours d'histoire de l'art.

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 du 2nd cycle. 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 *État des recherches* et le suivi des conférences sont fortement recommandés.

Les évaluations sont collégiales et se déroulent comme dans les semestres 7 et 8. Lors du DNSEP, mémoire et travail plastique sont évaluées par un jury extérieur.

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	Épreuves du diplôme		mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production		20	Total		30
Langue étrangère		1			
Total		30			

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

Coordination

Le coordonnateur du second cycle de l'option art est Felip Martí-Jufresa.

Le travail d'atelier (projet personnel)

En second cycle, 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 nombreuses activités. Un ensemble de cours, de workshops et de projets extérieurs est proposé au choix de l'étudiant. Il peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail :

- le travail du projet avec le directeur de recherche [le directeur de recherche est choisi par l'étudiant parmi le corps des enseignants et accompagne ce dernier dans la conduite de son projet de diplôme ainsi que dans l'élaboration de son mémoire],
- le travail personnel de l'étudiant (c'est-à-dire l'élaboration de son projet de diplôme),
- la relation de ce travail au travers des différents médiums utilisés par l'étudiant avec les professeurs praticiens,
- la réalisation des différentes pièces constituant le projet dans les ateliers techniques en relation avec les assistants d'enseignements,
- le travail issu de sa participation aux projets de recherche,
- le travail issu de sa participation aux workshops,
- le travail issu de ses stages,
- sans oublier la fructueuse relation d'échange intellectuel pour l'étudiant avec ses condisciples au sein des ateliers.

Un ensemble de cours de médiums est proposé au choix de l'étudiant : dessin / écriture / édition / peinture / performance / vidéo / volume-installation-objet / art sonore/etc. Il peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail. En outre, il est fortement conseillé à l'étudiant de participer à l'un des projets

de recherche en cours dans l'établissement. Chacun des cours et des séminaires de recherche développe deux aspects distincts :
 a) formulation des problématiques et recherche, en séminaire ou en atelier,
 b) expérimentation personnelle, en atelier. Workshops, stages et autres rencontres viennent ponctuellement compléter l'expérience. En fin de semestre, les professeurs mettent en commun les observations recueillies au cours des évaluations faites dans leurs séminaires ou du suivi des travaux.

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. 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 d'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.

L'étudiant du second cycle de l'option art, comme il a été dit précédemment, circule entre les quatre pans de l'enseignement de l'option art : le Forum, le mémoire, son travail en atelier et la mise en espace. Cette circulation complexe et multiple nourrit sa démarche. Mais le lieu principal de son activité et de sa présence, c'est l'atelier, un espace auquel il accède librement et dans lequel se construit et est entreposé son travail. Ce lieu disponible pour l'étudiant est non seulement une des richesses fondamentales de l'école d'art, mais c'est bien également la condition de toute formation artistique sérieuse.

* Il est à souligner ici que le projet personnel de l'étudiant se construit également lors des stages de mobilité et que ces stages sont vivement encouragés (voir plus loin **Les stages**)

Le Forum
Collège des enseignants plasticiens et théoriciens
Semestres 7 à 10, le jeudi de 10h30 à 12h30
en semaine paire

« 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 du second cycle. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement moyennant tout type de sources (textes, œuvres d'art, documents, interventions extérieures) des enjeux du pari artistique, de la réalité de l'art contemporain et des questions animant les projets en cours des étudiants.

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 son second cycle. 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 promeut pas la responsabilité, l'invention et l'autonomie 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 16h

En semaine paire le mercredi de 10h30 à 13h

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 également au sein d'un travail patient et précis d'écriture, de montage et de mise en page (ou en écran) mené par l'étudiant lui-même. 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 et l'enregistrement audio). 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, ou bien que ce mémoire soit un terrain pour expérimenter l'écriture.

Dans le cours de méthodologie et d'écriture des semestres 7 et 8, l'accent sera mis sur la méthodologie de l'écrit : problématiser, analyser et argumenter. Le cours du semestre 9 portera sur la mise en œuvre de cette rédaction. Le travail des étudiants fera l'objet d'un suivi individuel. 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.

Pour l'année 5, le dépôt du mémoire est fixé au **vendredi 9 décembre 2016 à 12h**.

La soutenance aura lieu les **mercredi 1er et jeudi 2 février 2016**.

Les mises en espace

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10, selon calendrier

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 artistique qui structure tout le second cycle. 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.

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 façon 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 », réunit la collégiale des enseignants du second cycle 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 le 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).

Une autre modalité plus ponctuelle sera nommée « mise en espace à l'aveugle ». Il s'agit pour les étudiants de parler de leur travail à des gens qui ne voient pas réellement ce qu'ils sont en train de faire. Elle se déroulera comme suit : le travail est installé comme pour une mise en espace normale. Les enseignants sont conduits les yeux bandés dans le lieu de l'accrochage. Là, ils écoutent l'étudiant raconter son travail et ils parlent de ce qu'ils

ne voient pas. Le fil de la discussion autorise ou non le retrait des bandeaux.

Les stages

Les stages de mobilité sont vivement encouragés. Les stages, qu'ils soient de longue durée ou plus ponctuels sont toujours choisis, déterminés en concertation entre l'étudiant et le collège des enseignants en vue d'assurer à l'étudiant le maximum d'apport et d'ouverture pédagogique à son projet personnel. Un protocole de relations régulières (convention) est mis en place contractuellement de façon à ce que l'étudiant puisse faire part des éléments d'avancement de son projet au fur et à mesure de l'évolution de celui-ci et que, donc, le corps enseignant puisse en être avisé et soit capable de réagir avec pertinence (il est à noter que le coordonnateur (ou bien un enseignant délégué parmi la collégiale) gère les relations avec les étudiants en stage de mobilité).

Les périodes les plus favorables pour effectuer ces stages sont les semestres 7 ou 8. Les stages sont des moments forts d'exposition à la nouveauté, à la différence, ils sont ruptures et cela est salutaire à l'étudiant. Les stages fabriquent de l'autonomie. Ils sont un temps de rencontre avec un milieu autre (langue, culture, expériences, etc.) que celui que l'étudiant pratique usuellement.

projets de recherche

VOIR AUSSI " PROJETS DE RECHERCHE
ET ATELIERS TRANSVERSAUX " P. 227

SÉMINAIRE DE RECHERCHE
GENRE2030

enseignant(s)

H. Sénant, NN

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclu dans «Projet plastique, prospective...»

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mardi 16h-18h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique, entendu comme retour réflexif sur sa propre pratique ; Initier à la recherche ; Stimuler les pratiques innovantes.

contenu

Notre recherche s'intéresse aux possibilités d'élargissement ou déplacement de la notion de peinture et à ses conséquences sur les formes de l'exposition et réciproquement. L'exposition s'avère un outil pour provoquer un rapport autre à l'espace et au temps. Instabilité, trouble - notions volontairement emprunté à la théorisation du genre et glissé sur notre terrain, semblent les outils pour penser l'exposition autrement, pour en bousculer ses codes.

Moyennant des propositions de coexistence dynamique où des jeux de superpositions, brouillages et troubles réciproques, nous avons expérimenté des stratégies collectives, semi anonymes et mobiles dans des configurations spatiales et contextuelles diverses, toujours néanmoins dans des lieux fermés, à destination de publics ciblés, spécifiques à ces lieux.

Dans le contexte de la problématique qui nous intéresse, il nous semble conséquent d'affronter maintenant la possibilité de l'exposition dans l'espace public : l'usage de la ville et de l'espace public répond à des codes sexués. Les hétérosexuels, homosexuels ne s'y déplacent pas de la même façon, ils n'utilisent pas les mêmes lieux, n'y ont pas les mêmes rôles.

Vu sous cet angle, quel genre de peinture, quel genre d'exposition envisagerons-nous ? Quel sorte de contexte spécifique, quel sorte de l'espace, choisirons-nous ?

cours /ateliers (2 cours au choix sem. 7, 8 & 9)

ATELIER ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
5	2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 14h-16h
mercredi 16h-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.

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.

CORDON BLEU

VOLUME-INSTALLATION / OBJET-PERFORMANCE

enseignant(s)

É. Pitoiset

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
5	2

jour(s) et heure(s)

Du lundi au vendredi, une semaine par mois sur rendez-vous individuels (les dates seront communiquées en amont)

objectifs & contenu

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.

Cordon Bleu fonctionne comme un lieu d'échange étendu à tous médiums – un outil critique en prise avec l'actualité contemporaine. Nous pourrions être amenés à délocaliser les pratiques par des workshops organisés avec des invités (artistes, commissaires...) de la scène contemporaine, des voyages, développer une structure sur un réseau social, entretiens sur Skype – autant de formes possibles à inventer ensemble.

WAYS OF SEEING**enseignant(s)**

Éléonore False

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h

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

objectifs

Réflexion / Production autour de la réalité plastique et physique des images et de la photographie.

contenu

«La création consciente d'une distance entre soi et le monde extérieur, tel est sans doute ce qui constitue l'acte fondamental de la civilisation humaine.» Cet espace entre deux points, dont parle Aby Warburg, crée une zone de réflexion où les images peuvent prendre corps et permettent d'assimiler «à travers la représentation de la vie en mouvement, un certain nombre de valeurs expressives préexistantes». Le cours utilisera cette mise en espace comme une zone d'expérimentation, «d'impressions» et d'imposition d'un langage formel personnel. À la manière d'une boîte à outils, chaque semaine des textes et des œuvres d'artistes en lien avec les images et la photographie seront discutés pendant les cours, afin que chacun puisse se constituer un corpus au plus près de sa pratique artistique. Dans une forme ouverte, les étudiants pourront présenter un travail en cours aux autres participants, avec un focus sur la manière de procéder dans leur production d'images. Le cours du mardi sera particulièrement axé sur les pratiques photographiques.

ÉTATS D'IMAGE(S)**enseignant(s)**

O. Dollinger

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)**semaine impaire**

mardi 9h-12h

objectifs

Il s'agira de développer son regard critique et une réflexion singulière sur et à propos des images vidéo, cinématographiques, audiovisuels ou encore provenant du web, dans le contexte de l'art contemporain ; d'enrichir un regard et un point de vue à la fois personnels et construits sur les images en mouvement.

contenu

États d'image(s) sera basé sur des projections qui donneront lieu à des échanges collectifs. Les films/rushes/pièces projetés seront proposés, selon les séances, aussi bien par le professeur que par les étudiants. Il pourra s'agir de tous types d'images : films dits classiques, films d'artistes, images anonymes ou d'amateurs. Les étudiants seront aussi amenés à proposer leur rushes, leurs travaux en cours ou finalisés pour en discuter avec l'ensemble des participants, pour tester des modes de présentation de leurs pièces.

PEINTURE ZOMBIE**enseignant(s)**

L. Proux

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 14h-18h

objectifs & contenu

Dans *La pensée sauvage*, Claude Lévi-Strauss écrit que les difficultés techniques de la peinture sont « définitivement surmontées depuis Van der Weyden » (1399-1464). Si depuis le XVe siècle l'activité du peintre ne résout plus que des problèmes de spécialistes relevant de la « physique amusante », il nous faut chercher ailleurs les raisons de son inventivité formelle et de sa réactivité à tous les bouleversements de la modernité. Car la peinture, objet hybride, n'a cessé de se réinventer.

La peinture est un mort-vivant dans le champs des pratiques artistiques contemporaines. Son développement est de plus en plus hétérogène. Nous prendrons la peinture comme un radeau à la dérive sur les flots du temps. En croisant : pratique d'atelier, discussions collectives, et flâneries périurbaines, nous chercherons à voir ce qui peut, dans une réalité en transformation, « faire tableau ». Nous mettrons l'accent sur la peinture produite actuellement, en privilégiant les approches impures de ce medium et les figures d'artistes de tous les horizons participant à son décentrement. Comme Diderot le note à propos du peintre Hubert Robert, « il faut ruiner un palais pour en faire un objet d'intérêt », la question de cet atelier sera : comment peindre contre la peinture ?

THE BLACK MARIA STUDIO**enseignant(s)**

O. Dollinger

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)**semaine impaire**

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

objectifs

Implication, pertinence et capacité à travailler en équipe dans la réalisation d'un projet commun.

contenu

The Black Maria Studio se veut un espace de recherche, de réflexion et de production. Le fonctionnement du studio repose sur une équipe constituée du professeur, des étudiants et d'intervenants extérieurs, engagés tout au long de l'année autour d'un même projet filmique, de son élaboration, en passant par sa réalisation jusqu'à sa diffusion finale.

Le principe du studio repose sur le choix en début d'année d'un scénario de film jamais réalisé, prélevé dans *L'anthologie du cinéma invisible* de Christian Janicot. Cette Anthologie retrace l'histoire alphabétique de ce que Christian Janicot appelle le « cinéma invisible ». Qu'est-ce que le cinéma invisible ? D'abord, par définition, celui que l'on n'a jamais vu, et que l'on ne verra sans doute jamais. Christian Janicot propose ainsi une anthologie de cent films invisibles qui nous serviront de point de départ, tant à la production concrète d'un objet filmique que comme fil conducteur d'une réflexion sur les possibilités de la représentation.

L'année sera découpée en plusieurs étapes, un premier temps de lecture, de visionnage de films ou de présentations diverses dans d'autres formes d'art pouvant aborder les enjeux tournant autour du scénario initial. Un deuxième temps durant lequel l'équipe travaillera à trouver la forme du projet, à tester des hypothèses tant filmiques que dans d'autres médiums. Puis viendra le temps de la réalisation concrète, pour finir sur les questions liées à la diffusion du projet.

La Black Maria est le surnom donné par les employés de Thomas Edison au premier studio de l'histoire du cinéma.

ART SONORE**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa, C. Tisseyre

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 18h-20h et jeudi 14h-16h

objectifs

Penser et produire de l'art sonore.

contenu

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 dédié à la production de projets sonores. La séance du mardi sera consacrée à un atelier d'écoute et de lecture. La séance du jeudi sera consacrée à un atelier de création.

COURS PARTICULIER (SAISON 4)**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans «Suivi du projet plastique»

Jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 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.

ENSEIGNES ET NÉONS ÉCRITURE EN ESPACE

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, Y. Caro, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans «Suivi du projet plastique»

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 16h-18h

objectifs

Écrire dans l'espace.

contenu

Le cours *Écriture en espace. Enseignes et néons* est une proposition d'échange entre des étudiants en art à l'isdaT et des étudiants suivant la formation des ateliers enseigne et néon au lycée Dorian à Paris.

Cet échange aura lieu en 3 temps :

- ✕ 3 jours de rencontre, de transmission pratique de connaissances et de premières expérimentations au lycée Dorian courant mars 2017 ;
- ✕ 5 jours de réalisation aux ateliers du lycée Dorian courant avril 2017 ;
- ✕ 2 jours de restitution et mise en espace à l'isdaT courant mai 2017.

Entre le premier et le deuxième temps, les étudiants de l'isdaT font mûrir leurs projets. À ce stade là, l'échange pourra prendre forme d'éventuelles questions-réponses via Internet. L'idée est de créer une logique de travail d'atelier qui plonge les étudiants dans des modes de collaboration qu'ils seront susceptibles d'avoir à développer dans le futur auprès d'artisans et d'artistes.

FAIRE FAÇADE

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, Y. Caro, S. Provost, L. Proux

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans «Suivi du projet plastique»

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 9h30-11h30

objectifs

Rénover la façade de l'isdaT.

contenu

Portés par l'élan déconstructif des interrogations passées autour du canon de l'art contemporain, il s'agira d'analyser la signification de la façade de l'isdaT afin de produire des projets concrets de rénovation critique. Ainsi et d'une façon plus générale, il s'agira aussi de se demander ce que faire façade veut dire dans un cadre normatif tardo-capitaliste.

MISE EN ESPACE À L'AVEUGLE**enseignant(s)**

F. Marti-Jufresa, Y. Caro, S. Provost, L. Proux

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Mise en espace »

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

objectifs

Il s'agit pour les étudiants de parler de leur travail à des gens qui ne voient pas réellement ce qu'ils sont en train de faire.

contenu

Le travail est installé comme pour une mise en espace normale. Les enseignants sont conduits les yeux bandés dans le lieu de l'accrochage. Là, ils écoutent l'étudiant raconter son travail et ils parlent de ce qu'ils ne voient pas. Le fil de la discussion autorise ou pas le retrait des bandeaux.

SUIVI DE MÉMOIRE**enseignant(s)**

H. Sénant, Y. Caro, L. Proux, F. Marti-Jufresa, S. Provost, O. Dollinger, NN

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

semestres 7 & 8

3

semestre 9

11

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 10h30-13h

semaine impaire

mardi 14h-16h

objectifs

Développement des formes de mémoires capables de rendre justice aux problématiques personnelles découlant de la diversité des positions adoptées par l'étudiant.

contenu

Nous entendons engager un travail sur le mémoire qui permette de positionner le projet personnel de chacun dans un réseau de significations. Lors de discussions collectives, nous pourrions ainsi évoquer, selon les inclinaisons individuelles, des sujets culturels, artistiques, historiques, discursifs, etc.

STAGE STUDIES INSTALLATION, PERFORMANCE & ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES

enseignant(s)

É. Pitoiset

semestre(s) et option(s)

7 à 10

ouvert à deux diplômés sur candidature

Inscriptions

- Ce laboratoire se veut un lieu d'échange et un espace critique vivant,
- Une véritable implication des participants et une présence obligatoire est demandée,
- Ce cours ne demande pas de pré-requis en danse, ni en performance, ni d'être directement impliqué dans ces champs mais, pour y développer une réflexion autour de l'espace et du mouvement.

Les effectifs étant réduit, l'inscription à ce cours doit se faire par voie de candidature avant le 20 octobre.

Un portfolio en .pdf (~3 Mo) ainsi qu'une lettre expliquant votre démarche artistique et votre intérêt à participer à ce cours est à envoyer à emiliepitoiset@isdat.fr.

crédit(s)

semestres 7 & 8

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

2 sessions de 3 cours toute la journée de 9h à 12h et de 14h à 18h.

1re session

- mardi 25 octobre 2016
- mardi 15 novembre 2016
- mardi 13 décembre 2016

2e session

- mardi 21 mars 2017
- jeudi 6 avril 2017
- jeudi 18 mai 2017

objectifs & contenu

Stage Studies est un laboratoire de recherche théorique et pratique développé en partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques (CNAP) en lien avec l'actualité contemporaine de la performance.

Nous aborderons plusieurs problématiques propre à la performance allant de la chorégraphie, le mouvement comme un matériau, la relation à l'objet, le rituel, la partition et ses systèmes de notation, le « scénario », l'interprétation, la caméra comme protagoniste, le reenactment... La collection du Centre National des Arts Plastiques interviendra comme un support et moyen de comprendre aussi les enjeux pour une institution de collectionner aujourd'hui de la performance. À l'issue des six modules de cours, un reenactment d'une des performances de la collection peut être envisager avec une institution extérieure (un musée ou un centre chorégraphique).

En parallèle, Sébastien Faucon (responsable des collections arts plastiques au CNAP) accompagnera ces réflexions sous la forme de conférences autour de la collection (entrée libre à tout public).

notes

semestres 7 et 8 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí Jufresa
14h-15h	Ateliers Projets Partenariats	Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
15h-16h		Atelier écriture Y. Caro
16h-17h		Enseignes et Néons F. Martí-Jufresa Y. Caro, S. Provost
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales L. Cathala, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	
18h-19h		Art sonore F. Martí-Jufresa C. Tisseyre
19h-20h		

Les cours d'anglais sont sous forme de RDV individuels
Cordon Bleu – É. Pitoiset : 4 jours par mois selon calendrier
Stage studies – É. Pitoiset : un mardi ou un jeudi par mois
 selon calendrier 9h-12h et 14h-18h

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
Mémoire F. Martí-Jufresa + S. Provost		Peinture zombie L. Proux		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	
				Forum	
Cours particulier (saison 4)		Peinture zombie – L. Proux		Español F. Martí-Jufresa	
				Art sonore F. Martí-Jufresa C. Tisseyre	
Objectif Lune S. Provost	Atelier écriture Y. Caro	Peinture zombie – L. Proux		Faire façade Y. Caro F. Martí-Jufresa S. Provost	
Peinture zombie – L. Proux				Peinture zombie L. Proux	
État des recherches ou Conférence		THE SHOW S. Provost, Y. Caro (selon calendrier)		Peinture zombie – L. Proux	
				Imaging Power S. Provost	
État des recherches ou Conférence		THE SHOW S. Provost, Y. Caro (selon calendrier)		Objectif Lune Y. Caro S. Provost	
				Atelier écriture Y. Caro	

AC/DC

1/mois selon calendrier
 20h-23h

Les territoires de travail

L. Proux, D. Coste : chaque
 1er vendredi du mois 15h-17h

semestres 7 et 8 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		
11h-12h	Histoire de l'art H. Sénant	Pratiques artistiques NN
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		Mémoire O. Dollinger, H. Sénant
15h-16h	Ateliers Projets Partenariats	
16h-17h		GENRE2030 H. Sénant
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	
18h-19h		
19h-20h		

Les cours d'anglais sont sous forme de RDV individuels
Cordon Bleu – É. Pitoiset : 4 jours par mois selon calendrier
Stage studies – É. Pitoiset : un mardi ou un jeudi par mois
 selon calendrier 9h-12h et 14h-18h

semaine impaire

mercredi		jeudi	vendredi
Pratiques artistiques NN		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
The Black maria Studio O. Dollinger			
Pratiques artistiques NN		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
The Black Maria Studio O. Dollinger			
État des recherches ou Conférence			

semestres 9 et 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h	Ateliers Projets Partenariats	Atelier écriture Y. Caro
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	Enseignes et Néons F. Martí-Jufresa, Y. Caro, S. Provost
18h-19h		Art sonore F. Martí-Jufresa C. Tisseyre
19h-20h		

Cordon Bleu – É. Pitoiset : 4 jours par mois selon calendrier

Stage studies – É. Pitoiset : un mardi ou un jeudi par mois
selon calendrier 9h-12h et 14h-18h

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
Mémoire F. Marti-Jufresa + S. Provost		Peinture zombie L. Proux		Ateliers Bibliothèque	
Cours particulier (saison 4)		Peinture zombie – L. Proux		Faire façade Y. Caro F. Marti-Jufresa S. Provost	
Atelier écriture Y. Caro		Peinture zombie – L. Proux		Imaging Power S. Provost	
Peinture zombie – L. Proux		Atelier écriture Y. Caro			

AC/DC

1/mois selon calendrier
 20h-23h

Les territoires de travail

L. Proux, D. Coste : chaque
 1er vendredi du mois 15h-17h

semestres 9 et 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Projets Partenariats	Pratiques artistiques NN
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		Mémoire O. Dollinger, H. Sénant
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant	
16h-17h		GENRE2030 H. Sénant
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz	
18h-19h		
19h-20h		

Cordon Bleu – É. Pitoiset : 4 jours par mois selon calendrier

Stage studies – É. Pitoiset : un mardi ou un jeudi par mois
selon calendrier 9h-12h et 14h-18h

semaine impaire

mercredi		jeudi	vendredi
Pratiques artistiques NN		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
The Black maria Studio O. Dollinger			
Pratiques artistiques NN		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
The Black Maria Studio O. Dollinger			
État des recherches ou Conférence			

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 278 semestres 7 à 10
- 284 emplois du temps 7 & 8
- 286 emplois du temps 9 & 10

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 que vers l'écran ou l'espace public.

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

Au semestre 7, le projet personnel développé par chaque étudiant est complété par des ateliers pratiques ou de recherche. L'atelier *Trucs & Astuces* se propose d'approfondir et de compléter les acquis techniques et méthodologiques du premier cycle. Les ateliers *Enjeux de la commande* confrontent les étudiants aux exigences particulières d'une création commanditée avec ses contraintes et ses enjeux. Les ateliers *Genius Loci* et *LabBooks* sont les lieux d'une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique ou transversales et interdisciplinaires. Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs concepteurs autonomes aussi bien dans des contextes de commandes que de recherche et inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Stages et workshops

Au cours du semestre 8, il est recommandé de faire des stages ou des échanges internationaux. Ceux-ci doivent être motivés auprès du corps enseignant pour en démontrer la cohérence avec le profil de l'étudiant et son projet de recherches. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs internationaux.

Évaluation

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant. Par un regard collégial sur l'ensemble de sa production, l'accrochage dans l'espace et la présentation orale, les évaluations semestrielles vérifient l'assiduité de l'étudiant et sa progression dans l'élaboration d'un territoire de recherche, la définition de son projet et sa concrétisation. Tous les cours sont obligatoires et la participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

Tutorat et définition du territoire de recherche

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires, des ateliers et un travail d'écriture, les étudiants poursuivent une recherche personnelle autour d'un projet de fin de 2nd cycle. Un atelier d'écriture, mené parallèlement aux différentes pratiques d'atelier, permet la mise en place des premières recherches.

Dès le semestre 8, chaque étudiant est amené à choisir, en concertation avec ses professeurs, deux tuteurs pour l'accompagner dans une définition plus précise de son projet de diplôme. Un séminaire mené avec un intervenant permet d'ancrer le projet dans l'histoire du design graphique. Les semestres 9 et 10 sont entièrement consacrés au projet de DNSEP. Par des rendez-vous individuels et des séminaires, les étudiants sont accompagnés dans la définition et la production d'un projet plastique et l'écriture d'un mémoire. Ce mémoire doit lui permettre de se constituer les outils théoriques nécessaires à un ancrage pertinent de son projet dans sa thématique, son médium et les enjeux contemporains du design graphique.

Au semestre 9, en complément de l'accompagnement du professeur d'écriture et du séminaire, chaque étudiant est amené à choisir un professeur praticien référent pour le développement, la conception et la réalisation de son projet de DNSEP.

Mémoire et DNSEP

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 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. Les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la typographie à la confrontation à l'espace public.

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

Critères d'évaluation du DNSEP

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

Coordination

Le coordonnateur de l'option design graphique est Sébastien Dégeilh.

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	Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

notes

semestres 7 à 10

VOIR AUSSI " PROJETS DE RECHERCHE ET ATELIERS TRANSVERSAUX " P. 231

TRUCS & ASTUCES

enseignant(s)

S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

Faire des trucs avec astuces, autonomisation méthodologique et technique.

contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un espace dédié à l'accompagnement technique, méthodologique et théorique de la production plastique. D'une part, une série de courts exercices et de présentations 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. D'autre part, un accompagnement dans la résolution plastique des enjeux thématiques à travers une approche éditoriale du design graphique aidera l'étudiant dans la définition de son champ de recherche.

SÉMINAIRE CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

S. Morlighem

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

semestres 7 & 8

2

semestre 9

3

jour(s) et heure(s)

– 4 et 5 octobre 2016

– 1 et 2 décembre 2016

– 19 et 20 janvier 2017

– 27 et 28 avril 2017

les jeudi et vendredi, sauf pour les 4 et 5 octobre (mardi et mercredi)

objectifs

Ancrage théorique du projet dans le champ du design graphique et de la typographie.

contenu

À travers des rencontres individuelles, des séminaires collectifs et des présentations, il s'agit d'accompagner l'étudiant au cours de l'écriture du mémoire dans son ancrage dans le champ spécifique du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

ENJEUX DE LA COMMANDE**enseignant(s)**

F. Chastanet, O. Huz, R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

10

jour(s) et heure(s)

X Lettres de Toulouse 2005–15, F. Chastanet
mercredi 9h-13h**X** Expodiplo, O. Huz
jeudi 17h-18h**X** Communication JPO isdaT, R. P. Lefèvre
hebdomadaire **semaine paire**
lundi 14h-17h lundi 10h30-12h30**objectifs**

Acquérir une autonomie dans un contexte de commande en groupe ou individuellement.

contenu

Chaque étudiant doit s'impliquer dans au moins une des 3 propositions de commande réelle, en vue de se confronter aux exigences particulières d'une création commandité avec ses contraintes et ses enjeux.

Lettres de Toulouse 2005–15

François Chastanet

Atelier de recherche dans le champ de la typographie et du dessin de lettres, accompagnement projet éditorial. Lettres de Toulouse 2005 – 15 est un projet éditorial bilingue français/anglais en partenariat avec les éditions B42 valorisant les pratiques dans le domaine de la typographie et du dessin de lettres, ancrage spécifique identifiant le département design graphique de l'isdaT au niveau national et international. Cette

publication présentera une série d'entretiens et d'essais originaux proposés par les différentes personnalités invitées en atelier intensif sur la période 2005–15, entretiens composés avec les différents alphabets numériques conçus par les étudiants sur cette même période. Cet ouvrage sera accompagné d'une restitution photographique des différentes expérimentations conduites dans le domaine du lettrage manuel grand format : affiches, banderoles, signalétique & espace public.

Expodiplo

Olivier Huz

Communication et catalogue de l'expo des diplômés 2016 par les diplômés 2018. Alors que les étudiants en année 4 sèment à peine les premières graines de leur projet de diplôme, ceux qui viennent d'en faire la moisson leurs proposent de les accompagner dans la mise en commun et en lumière de leur récolte en pensant comment le design graphique peut accompagner une exposition collective par sa communication et son catalogue. C'est une façon d'envisager ses anciens camarades comme de futurs confrères, collaborateurs ou clients dans un glissement de l'intramuros vers le monde.

Communication des Journées Portes Ouvertes 2016 de l'isdaT

Romain Paul Lefèvre

Concours interne pour la création de l'identité visuelle des Journées Portes Ouvertes. Une première phase de travail sera lancée sous forme d'ateliers, de rencontres avec les enseignants pour le suivi du projet, ou lors d'accrochages collectifs. Calendrier prévisionnel : moment intensif de type atelier début octobre, suivi de projet et présentation en novembre, finalisation en présence de la direction vers mi-novembre 2016. Déclinons sur plusieurs supports de type affiche, annonce-presse, etc. courant décembre.

ÉCRITURE(S) POUR LE PROJET DE RECHERCHE ET LE MÉMOIRE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

semestres 7 & 8
2

semestre 9
4

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

objectifs

Pratique de l'écriture pour découvrir et développer un territoire de recherche personnel. Écrire et réfléchir sur la production plastique. Écrire pour une finalité autonome. Rédaction du mémoire de DNSEP. Développer une autonomie pour et après le DNSEP.

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 : pratique de l'écriture comme compte-rendu, rédaction d'articles ou de mémoires. Elle sera aussi au service d'une pensée sur des œuvres, sur des médiums, sur le travail en cours. Par ailleurs, les étudiants le désirant pourront développer un travail d'écriture autonome qui sera intégré à la production plastique.

La rédaction du mémoire sera au cœur du travail, tout au long du semestre 8, pour aboutir à une première version du texte, nécessaire à l'entrée en année 5.

Le travail sur le mémoire est une réflexion au service du projet de design graphique. C'est aussi un aller-retour constant avec cette pratique plastique. Une fois le sujet défini, il conviendra de réunir une documentation sur le sujet en question, établir un corpus, étudier sur le plan théorique et culturel les enjeux du sujet, développer une réflexion sur les moyens plastiques mis en œuvre, mettre en regard tous ces éléments avec des réalisations antérieures d'autres créateurs.

Ce travail sur le mémoire se fera conjointement avec les interventions de Sébastien Morlighem. Des rendez-vous communs avec les enseignants plasticiens seront aménagés.

ÉCRITURE(S)
**LA CULTURE AU SERVICE DU PROJET
 DE RECHERCHE ET DU MÉMOIRE**

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

1

semestre 9

inclus dans « Suivi de mémoire »

jour(s) et heure(s)

mardi 10h-12h

objectifs

Mettre la culture générale au service du projet de recherche. Définir, affirmer et explorer un champ de recherche. Définir les notions de sujet, thème, forme, structure, d'expression. Écrire un mémoire qui soit l'écho théorique de l'expression plastique. Préparer au DNSEP.

contenu

Ce cours magistral est donc théorique et méthodologique. Une partie magistrale est proposée à partir des champs culturels exposés par chaque étudiant dans le document pour entrer en phase projet ou lors des diverses rencontres. Il n'y a pas de limite aux formes d'expression abordées. Ces champs comme les médium étant nombreux, il conviendra d'acquérir une méthode pour développer une pensée synthétisant les divers concepts approchés, souvent intuitivement par les étudiants. Par ailleurs, il sera effectué des présentations orales, devant le groupe, de chacun des projets, suivies de leur analyse et d'une lecture critique du point de vue de l'esthétique, de la signification, de la forme, de la fonction et du rapport à la diffusion. Les présentations seront croisées, c'est-à-dire que chacun abordera les travaux des autres.

SUIVI DE PROJETS**enseignant(s)**

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz, A. Goubron,
R. P. Lefèvre et A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

20

jour(s) et heure(s)

- ✕ F. Chastanet : mercredi 9h-13h
- ✕ S. Dégeilh : jeudi 14h-18h
- ✕ O. Huz : jeudi 14h-18h
- ✕ A. Goubron : mercredi 16h-18h
- ✕ A. Samardžija Scrivener : mercredi 8h-9h
- ✕ R. P. Lefèvre :

hebdomadaire lundi 14h-17h

semaine paire lundi 10h30-12h30

objectifs

Développer une posture de designer par l'articulation d'une pensée et d'un projet personnel.

contenu

Par un suivi en rendez-vous individuel et des séances de travail collectives, les étudiants seront accompagnés dans l'émergence de leur posture de designer à travers le développement de leur projet personnel. Au début du semestre 8, ils seront amenés à choisir collégialement deux professeurs référents qui suivront plus spécifiquement leurs projets.

ÉCRITURE(S)**MÉMOIRE ET PRÉPARATION AU DNSEP****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

9 & 10

crédit(s)

semestre 9

4

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

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. Ce cours se fera en harmonie avec les interventions ponctuelles de Sébastien Morlighem dans le champ du design graphique.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

S. Dégeilh, O. Huz, A. Samardžija Scrivener
et A. Goubron

semestre(s) et option(s)

9 & 10

crédit(s)

semestre 9

10

jour(s) et heure(s)

- ✗ S. Dégeilh : vendredi 9h-12h
- ✗ O. Huz : lundi 9h-12h (semestres 9 & 10)
et jeudi 14h-18h (semestre 10)
- ✗ A. Goubron : mercredi 14h-18h
- ✗ A. Samardžija Scrivener : mercredi 8h-9h

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 année 4. 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.

semestre 7 et 8

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Écriture(s) P. Fauré
11h-12h		
12h-13h	JPO – sem. 7 Suivi de projets – sem. 8 R. P. Lefèvre – sem. paire	
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h	JPO – sem. 7 Suivi de projets – sem. 8 R. P. Lefèvre	Écriture(s) Suivi de projets P. Fauré
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales (optionnel)	
18h-19h		
19h-20h		

– design graphique

mercredi	jeudi			vendredi
Suivi de projets A. Samardžija Scrivener				
Lettres de Toulouse – sem. 7 Suivi de projets – sem. 8 F. Chastanet	Design Graphique Des histoires (optionnel)			Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
	Des histoires: présentations (optionnel)			
	Español F. Martí-Jufresa sem. paire			
Histoire et théorie du design L. Giorgino		Trucs et astuces – sem. 7 S. Dégeilh, O. Huz	Suivi de projets – S. Dégeilh, sem. 8	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
Suivi de projets A. Goubron sem. 8	Expo diplo		Suivi de projets – O. Huz, sem. 8	
Conférences Séminaire État des recherches				

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 9 et 10

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Suivi de projets O. Huz	Écriture(s) P. Fauré
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant	Écriture(s) Suivi de projets P. Fauré
16h-17h		
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales (optionnel)	
18h-19h		
19h-20h		

– design graphique

mercredi		jeudi	vendredi
Suivi de projets A. Samardžija Scrivener			
Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats		Design Graphique Des histoires (optionnel)	Suivi de projets S. Dégeilh
		Des histoires: présentations (optionnel)	
Suivi de projets A. Goubron	Écriture(s) Suivi de projets P. Fauré	Suivi de projets O. Huz – sem. 10	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
Conférences Séminaire État des recherches			

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 7 à 10 — option design

- 294 semestres 7 à 10
- 310 emploi du temps 7 & 8
- 312 planning annuel 7 & 8
- 314 emploi du temps 9 & 10
- 316 planning annuel 9 & 10

Une question de fond

Le design, entre enjeux politiques et critiques : une fabrique d'idées et de projets pour affirmer un positionnement sur ce qu'est le Design et ce qu'il peut apporter à la société.

L'enseignement du design est pensé à l'isdaT sous cette affirmation.

La pédagogie donne accès aux champs de connaissances qui traitent de l'ensemble des contextes sociétaux contemporains, et promeut l'ouverture à une grande diversité de pratiques, que celles-ci soient orientées vers la recherche ou des exercices professionnels variés. Par un mode transdisciplinaire, sont développées des problématiques sociales, politiques et économiques, centrées autour de « l'humain » et la notion de « fabrication ».

Les cadres dans lesquels le design intervient ne cessent de se diversifier dans une société traversée de transformations hétérogènes, complexes, en accélération constante. Son enseignement ne se limite ainsi plus aux seuls champs traditionnels de l'objet et de l'espace, mais se saisit de concepts et questionnements déterminants, en débat aujourd'hui. Il développe un corpus de réflexions, méthodologies et outils, scientifiques et critiques, qui sondent les conditions d'existence (local/ global/glocal), et les états d'être au monde de l'individu. Associé à des disciplines connexes (art, architecture, urbanisme, paysage...) ou éloignées (biologie, neurosciences...), il engage des réflexions sur des usages avérés, émergents ou prospectifs, qui questionnent des notions d'échelles, de temporalités et d'économies, et permettent d'expérimenter les diverses matérialités et modes de productions des projets.

Dans cette perspective, l'isdaT développe une approche dialectique, en s'associant avec des institutions (universités, centres

d'art), des structures associatives et artisanales.

Passer à l'acte par l'apophtegme « Penser & faire », caractérise le positionnement artistique et scientifique mis en place en design, qui pose comme postulat, l'articulation du « penser » et du « faire », pour développer la production de contenus théoriques, critiques et formels, à partir d'innovations expérimentales. Une grande partie des recherches ou des projets sont mis en place avec des institutions ou des entreprises locales afin de confronter les étudiants à une réalité extérieure.

À l'isdaT, la culture du design porte ainsi sur des études de cas et des axes réflexifs, qui intègrent les mutations à l'œuvre dans la société actuelle. Tels de puissants leviers, cette dynamique permet de déplacer en continu les approches, ainsi que les outils méthodologiques et scientifiques d'analyse et de programmation.

Afin de construire un ensemble critique de méthodologies prolongeant les questionnements portés par les mouvements d'architecture radicale dans l'Italie des années 70 et dans une volonté de mise en lien avec d'autres universités européennes, l'option design développe depuis trois ans une recherche autour de l'école de non-architecture ou de non-design « Global Tools ». Visant à mettre en tension les gestes de ce mouvement de design radical historique dans le contexte des pratiques contemporaines en déplaçant les outils, les méthodes et l'action du designer, depuis 2010, l'orientation scientifique de la formation est venue s'articuler sur plusieurs champs et territoires de recherche, en convoquant et en confrontant d'autres disciplines, celles notamment inscrites dans l'Institut de la ville.

Au carrefour de compétences en sciences humaines et sociales aménagement-urbanisme,

droit, économie, géographie, science politique, sociologie, histoire), en architecture, et en sciences et techniques (génie civil, génie urbain, mathématiques), l'Institut de la Ville vise à catalyser des recherches interdisciplinaires sur les villes et leur environnement, en favorisant la production scientifique de nouveaux savoirs, la création de synergies entre chercheurs, et l'échange avec les milieux professionnels et la société civile.

Mettant en œuvre les outils, les méthodes et les process utilisés dans la discipline, s'appuyant sur un bassin universitaire, scientifique et industriel régional dont les spécificités constituent des leviers favorables à l'accompagnement de projets, les projets se construisent selon une approche contextuelle dans un réseau d'acteurs issus de différentes disciplines. Dans cette polysémie de sens, le design revêt alors des formes et des logiques constructives partagées, intégrées aux nécessités et aux particularités des individus, des commanditaires et des territoires à des fins de repenser le «vivre ensemble».

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence entrent dans l'évaluation. Les cours spécifiques feront l'objet d'un rendu dont les modalités seront précisées dans la fiche présentant son contenu ou par l'enseignant en début d'année. Les crédits sont attribués par les enseignants réunis en conseil des professeurs à partir des éléments du contrôle continu et des mises en espace.

Coordination

Le coordonnateur est Michel Gary.

Le programme des études du 2nd cycle comprend et s'organise autour de :

X Le projet personnel

- Le mémoire,
- La collégiale,
- Les rendez-vous individuels,
- Les rencontres avec personnalités extérieures,
- Les partenariats/stages/séjours Erasmus.

X Initiation à la recherche

- Séminaire/Forum,
- *Travailler pour nous*,
- Journée d'études.

X Les projets de recherche et ateliers transversaux (p. 231)

- Atelier inter-formations Toulouse,
- LabBooks – écritures éditoriales,
- AC/DC,
- Genius Loci,
- Design danse.

X Semaines Partagées

- 3 projets de conception du mobilier et aménagement (semaine du 3 au 7 octobre 2016 où nous en profiterons pour expliquer en détail la pédagogie et les contenus abordés pendant l'année),
- Déjeuner en ville (semaine du 12 au 15 décembre 2016),
- Semaine de workshops (semaine du 20 au 24 février 2017),
- Préparation Journées Portes Ouvertes (les 1er et 2 mars 2017),
- Trans/missions (juin 2017).

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	Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25				
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30				
Langue étrangère	1						
Total	30						

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

notes

le projet personnel

Un engagement dans une démarche personnelle

En 2nd cycle, l'emploi du temps de l'étudiant est majoritairement consacré à la pratique et au 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 une 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. Il devra affiner et formuler clairement un positionnement, s'inscrire dans la réalité d'un contexte de production, construire une démarche de recherche articulant processus de réflexion et de production en vue du 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, 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 en séance individuelle avec les enseignants de l'équipe pédagogique. Une présentation régulière de l'avancement du travail sera demandée sous la forme de mises en espace.

L'étudiant en 2nd cycle devra, pour la validation du semestre 8, présenter deux expertises extérieures, qui enrichiront son projet personnel : une expertise qui constituera un apport disciplinaire spécifique sur le sujet d'étude (sociologue, nutritionniste, économiste...), un partenariat avec un organisme de production qui permettra d'expérimenter et de valider des hypothèses concernant les contraintes, la fabrication, la diffusion inhérente aux propositions de l'étudiant.

Critères de définition du projet personnel de l'étudiant :

- Intentions de projet clairement énoncées,
- Inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances),
- Analyse et restitution du contexte (à partir de plusieurs media appropriés au sujet),
- Développement de plusieurs scénarii avec des objectifs précis,
- Développement d'expérimentations différenciées, diversifiées,
- Présentation de toutes les phases de développement (croquis, maquettes, test matériaux, plans, 3D...),
- Qualité plastique et sensible des réalisations,
- Énonciation du contexte de production : outils, lieux, échelle (unique, série, etc.), mode (partenariat, collaboratif, participatif...),
- Contexte de diffusion, destination (statut de la production, lieux, publics concernés...),
- Pertinence et qualité de la présentation des travaux (formelle et critique).

Progressivité des attendus par semestre concernant le projet personnel de l'étudiant :

X Semestre 7

- Définition du contexte de la recherche personnelle (rendu d'un document de présentation),
- Formulation des intentions générales (rendu d'un texte 1 à 2 pages),
- Établissement d'un corpus de références pertinent et diversifié (rendu papier),
- Diversité et qualité des expérimentations plastiques,
- Mise en place des 2 partenariats obligatoires.

Synthèse : l'ensemble des éléments constituera un dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

X Semestre 8

- Définition précise de la problématique de recherche,
- Approfondissement et analyse des références (rendu de fiches d'analyse détaillées et mise en perspective avec la problématique personnelle),
- Pertinence du plan détaillé, articulation des idées et mise en perspective des références théoriques et plastiques (rendu papier),
- Analyse et restitution du contexte du projet de diplôme (à partir de plusieurs media appropriés au sujet),
- Première restitution des expériences mises en place lors des 2 partenariats,
- Qualité des réalisations plastiques (expérimentations, esquisses, maquettes...).

Synthèse : mise à jour du dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

X Semestre 9

- Rendu phasé des différentes parties du mémoire (partie 1/2 début octobre, partie 2/2 début novembre – partie 1/2 et 2/2 corrigées début décembre + intro et conclusion),
- Proposition d'une mise en page adaptée et pertinente en regard de la problématique traitée,
- Présentation orale de la recherche,
- Mise en perspective sur des hypothèses précises de projets.

Synthèse : mise à jour du dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

X Semestre 10

- Développement d'une hypothèse précise avec un scénario détaillé,
- Pertinence des propositions,
- Qualité plastique et technique des réalisations,
- Énonciation du contexte de production : outils, lieux, échelle (unique, série, etc.), mode (partenariat, collaboratif, participatif...),
- Contexte de diffusion, destination (statut de la production, lieux, publics concernés...),
- Qualité de la présentation formelle, didactique et critique du travail,
- Présentation de toutes les phases de développement (croquis, maquettes, test matériaux, plans, 3D...).

Synthèse : mise à jour du dossier A4 PDF mis en page sous InDesign.

LE MÉMOIRE : MÉTHODOLOGIE**enseignant(s)**

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

4 (sem. 7), 3 (sem. 8), 10 (sem. 9)

jour(s) et heure(s)

mardi 16h-18h (année 4)

mercredi 16h-18h (année 5)

objectifs

Théoriser son propre travail suppose l'arrêt momentané de la pratique pour prendre le temps d'observer ce qui a été fait, dans un après-coup. Le théoricien est par définition celui qui ne prend pas part au faire, celui qui regarde de l'extérieur, à distance. Or, du semestre 7 au semestre 9, les étudiants devront faire évoluer parallèlement leur projet personnel et le mémoire. Le mémoire sera donc ici envisagé autrement que comme la théorisation de la pratique d'un étudiant. L'objectif de ces séances de méthodologie est de donner aux étudiants quelques outils pour qu'ils parviennent à trouver des modes d'articulation entre une activité davantage tournée vers le fait de faire (le projet personnel) et une activité davantage tournée vers la réflexivité (le fait de reprendre en pensée ce que l'on fait, ce que l'on a vu, lu ou entendu). Un jeu d'aller-retour entre ces deux activités est souhaitable, voire nécessaire.

contenu

Différentes questions d'ordre méthodologique seront traitées au fil de séances collectives :
 – Constituer un réseau de textes susceptibles d'accompagner l'étudiant au fil de sa réflexion, repérer des auteurs qui seront des compagnons de la pensée (dans un

- premier temps, on privilégiera des textes brefs, concis et clair),
- Lire et relire des textes pour y recueillir formules, notions, concepts ou idées susceptible de faire re-source (source de nouveau),
 - À partir de ces lectures, délimiter un champ et un axe de recherche,
 - Au travers de l'analyse de fabrications spécifiques (objet, espace ou situation) ne relevant pas nécessairement du champ du design, repérer ce qui pose un ou plusieurs problème et formuler ces problèmes de la manière la plus claire possible. L'analyse devra permettre de disséquer, découper, diviser la chose pour la percevoir sous différents angles,
 - S'appuyer sur des formes graphiques pour formuler et communiquer un champ de recherche et une problématique qui agite les problématiques du design aujourd'hui,
 - Constituer un appareillage référentiel garant d'une honnêteté intellectuelle (bibliographie, note de base de page), structurer le document afin de le rendre lisible (concevoir un ou plusieurs mode de navigation au sein du document : type sommaire, index, etc.).

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 cours de méthodologie de la recherche en vue de l'écriture du mémoire et de rencontres en séances individuelles ainsi que de présentations régulières d'un avancement des travaux en collégiale.

RDV INDIVIDUEL AUTOUR DU PROJET PERSONNEL DE L'ÉTUDIANT SUIVI MÉMOIRE/PROJET

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, H. Perez, C. Charbonnel,
A. Samardžija Scrivener, P. Grégoire,
L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Le mémoire : méthodologie »

jour(s) et heure(s)

sur rendez-vous le mercredi, le jeudi
et le vendredi suivant le professeur référent

objectifs

Engager les conditions de travail d'une
recherche personnelle, développer les
hypothèses évoquées en collégiale, préciser
les choix, construire finement la pertinence
des différents moments du projet. Exercer
le sens critique, développer l'autonomie,
affirmer des hypothèses, construire un
discours.

contenu

Les rendez-vous individuels se feront par
petits groupes d'étudiants et seront un
moment d'échanges et de participation aux
différents projets de diplômés.

Les groupes de travail seront formés par
les enseignants en fonction du champ de
recherche investi par les étudiants ; ils seront
portés par un enseignant référent selon ses
compétences et affinités thématiques. Le
groupe de travail se construit sur l'ensemble
du second cycle, 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 aussi la base du mémoire. Les
échanges viseront particulièrement
l'articulation pratique/théorie, penser/faire,
mémoire/projet. Ainsi le travail de la forme
(du projet, des conditions de sa communication
et de la conception éditoriale du mémoire)
sera pensé en continuité du propos et des
enjeux du sujet de recherche de l'étudiant.
Les modalités de rendu et d'évaluation
seront précisées par l'enseignant tuteur.

MISE EN ESPACE/RENCONTRE COLLÉGIALE

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, H. Perez, C. Charbonnel,
P. Grégoire, L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

12

semestre 9

6

jour(s) et heure(s)

jeudi et vendredi (selon planning annuel)

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des situations complexes à travers des dispositifs d'accrochage innovants ; exercer son jugement et prouver 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 cherchent 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, la représentation et l'adéquation avec les modes de production inhérents aux projets présents ; 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 mise en espace fera l'objet d'un travail d'archivage photographique.

PARTENARIATS, STAGES, ÉCHANGES

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, L. Giorgino, H. Perez,
P. Grégoire

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

2

semestre 9

1

jour(s) et heure(s)

selon projets

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... Articuler le projet personnel à des problématiques, contraintes, potentialités en prise avec la réalité extérieure.

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, ils complètent les dispositifs pédagogiques qui ne peuvent pas à eux-mêmes apporter les outils de compréhension du monde professionnel et ses enjeux. En 2nd cycle, 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.

RENCONTRE AVEC PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES EN VUE DE LA PRÉPARATION DU DNSEP

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, H. Perez, C. Charbonnel, P. Grégoire et invités personnalités extérieures exerçant dans les champs de l'art, de l'architecture, du design, de la théorie

semestre(s) et option(s)

10

jour(s) et heure(s)

20 et 21 avril 2017

objectifs

Se préparer à l'exercice du diplôme : structurer une présentation, exercer une distance critique, synthétiser les enjeux et intérêts d'une recherche, rendre compréhensible une démarche au travers de dispositifs d'accrochage innovants ; confronter, partager, réévaluer son travail lors de discussions collectives sont les objectifs que cherchent à relever ces rencontres.

contenu

Lors du DNSEP, les travaux des 4 semestres sont évalués. Les étudiants doivent être en mesure de présenter une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Ils doivent être capables 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.

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, ainsi qu'aux dispositifs de mise en espace qui illustrent et communiquent à la fois la démarche et la proposition finale.

Les étudiants s'efforcent de structurer leur argumentaire et travaillent à la bonne présentation de leurs productions à l'oral ; cette présentation s'accompagnant d'une réflexion critique argumentée.

initiation à la recherche

DESIGN ET PAUVRETÉ :

II. « TRAVAILLER POUR NOUS »

Contexte

L'axe de recherche « design et pauvreté » s'inscrit dans la continuité d'un travail conduit depuis plusieurs années par l'équipe de l'option design de l'isdaT autour de Global Tools, un groupe d'architectes radicaux fondé en 1972 en Italie. L'enjeu du programme de recherche n'est pas tant d'écrire une histoire de ce groupe que de se pencher sur ses préoccupations et ses méthodes, en envisageant l'actualité de propositions venant du passé dans le champ du design aujourd'hui. Il s'agit ainsi de poursuivre les réflexions et les pratiques élaborées à partir d'attitudes comme le détachement du design à l'égard des impératifs économiques de l'industrie, la stimulation de l'inventivité individuelle ou encore la mise en tension de la séparation entre producteurs et récepteurs. On retiendra notamment la volonté de mettre en œuvre des « techniques pauvres », de faire à partir de matériaux élémentaires et d'un outillage restreint parfois issu du recyclage, pour chercher un rapport à la conception et à la fabrication qui ne soit pas prédéterminé par une culture du savoir-faire ni par une assignation des techniques à leur seul usage.

Ce thème de réflexion sera abordé chaque année depuis un angle particulier. L'année 2015-2016 était consacrée à un questionnement gravitant autour des rapports entre habitat et précarité ; l'axe de recherche spécifique pour l'année 2016-2017 concerne le travail.

Au travers de ce thème, il s'agit de s'intéresser à des pratiques du design à l'écart des impératifs économiques de l'industrie, des pratiques mettant en tension la séparation entre producteurs et récepteurs. À partir de l'étude de ces pratiques, le travail consiste à chercher des manières de faire à partir de matériaux élémentaires et d'un outillage restreint parfois issu du recyclage, pour

chercher un rapport à la conception et à la fabrication qui ne soit pas prédéterminé par une culture du savoir-faire ni par une assignation des techniques à leur seul usage.

À partir de réflexions sur la différence entre le travail et l'emploi et de propositions des membres de Global Tools pour « réinventer le travail », l'accent sera mis sur les pratiques laborieuses qui se développent en marge du monde professionnel et qui, si elles ne génèrent pas immédiatement un profit, n'en demeurent pas moins d'importantes sources de richesse et de créativité. En se basant sur diverses situations de manque (considérées comme des opportunités pour envisager d'autres manières de se loger, se chauffer, s'alimenter, s'approvisionner, etc.), il s'agira d'observer la façon dont architectes et designers peuvent concevoir des équipements permettant de vivre avec peu, de réduire les consommations d'énergie, de produire, voire de stocker et de diffuser ces énergies ou encore de penser et faire des objets réparables au lieu de contribuer à la production d'objets en plus conduisant à une accumulation nuisible.

Parallèlement, la valeur se crée aujourd'hui surtout dans les secteurs qui produisent connaissances et informations. Des modalités productives inédites apparaissent qui permettent de dépasser les rapports hiérarchiques traditionnels dans le monde du travail. Les nouvelles organisations du travail qui voient le jour ne sont pas motivées par les mêmes intentions, certaines évoluent vers le capitalisme distributif qui donne naissance à de nouvelles formes de précarité, d'autres cherchent à produire des formes de société plus soutenables en reconstruisant des communautés de savoir.¹

Comment avec les automates produire des processus de « dé-précarisation », comment reconstruire des communautés de savoir et de travail avec les technologies

contemporaines (avec les Fablabs, les logiciels libres, les communautés apprenantes de wiki, etc.) et comment organiser un partage du savoir « soutenable » qui ne serait pas fondé sur les seuls critères de la rentabilité et du profit ? Telles seront les questions auxquelles nous nous attellerons au cours de l'année.

TRAVAILLER POUR NOUS SÉMINAIRE ET FORUM

enseignant(s)

H. Perez, N. Bruyère, P. Grégoire, L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

2 (sem. 7), 4 (sem. 8), 8 (sem. 9)

jour(s) et heure(s)

jeudi 27 octobre, 24 novembre et 12 janvier

objectifs

Développer les apports théoriques qui fondent un engagement dans la discipline et ses enjeux contemporains. Débattre autour des projets mis en place et de l'actualité pour venir nourrir et mettre en perspective les connaissances de l'étudiant. Développer un regard critique.

contenu

Sur la forme de l'échange et du débat d'idées avec les étudiants à partir de la thématique précarité et habitabilité il sera question de débattre des enjeux sociaux, économiques, politiques mais aussi esthétiques du design dans des contextes contemporains spécifiques et complexes.

Corpus de lecture

– Crawford M., *Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail*, Paris, éd. La Découverte, 2010,

- Huyghe Pierre-Damien, « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design ?*, Grenoble, éd. De l'incidence, 2014,
- Illich Ivan, « Le travail fantôme » in *Œuvres complètes*, Paris, éd. Fayard, 2005,
- Moulier Boutang Yann, *Le capitalisme cognitif*, Paris, éd. Amsterdam, collection Multitudes/Idées, 2008,
- Papanek Victor, *Design pour un monde réel*, Paris, éd. Mercure de France, 1974,
- *Mode de recherche n°17 : L'innovation sociale*, janvier 2012, sous la direction d'Olivier Assouly,
- Conférence *Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?* de Alain Supiot

Films

- Luc Joulé, Sebastien Jousse, *C'est quoi ce travail*, 2015,
- Alain Resnais, *Le chant du styrène* (court-métrage), société de productions « Les films de la pléiade » (P. Braunberger), 19', 1958,
- S. Loznitsa, *L'Usine (Фабрика)*, court-métrage, 30', 35mm, Russie, 2004,
- Violeta Ramirez, *Le Récupérateur*, film documentaire autoproduit (49 min.) consultable sur site (<http://paravioleta.wix.com/photo#!le-recuperateur/c1h8n>), Malakoff, 2014,
- K. Rodriguez, *Artasano del tiempo (Artisan du temps)*, Televisión Serrana, 2011.

Déroulement

Le forum/séminaire se fonde sur des échanges avec les étudiants, autour de questions théoriques et de leur mise en pratique, soit deux temps simultanés et/ou alternatifs :

- discussions autour de références, de textes, invitations de personnes sur des aspects précis,
- hypothèses concrètes autour d'un sujet. Les étudiants devront fournir une synthèse et une mise en perspective par rapport à leurs propres intérêts. Les modalités de rendu seront données en début d'année.

TRAVAILLER POUR NOUS ATELIER DE RECHERCHE PRATIQUE À CAYLUS

AU CHOIX AVEC " DESIGN DANSE "

enseignant(s)

responsables projet : N. Bruyère, L. Giorgino
enseignants associés : J.-M. Évezard,
L. Bataille

partenariats extérieurs : Science et animation,
B. Monpère, Responsable formation artisan
designer & Directeur de la Chambre des
métiers Tarn et Garonne / (Répertoire
numérique du geste)

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

2 (sem. 7), 1 (sem. 8)
inclus dans les crédits du séminaire au sem. 9

jour(s) et heure(s)

du 03 au 06 janvier et du 13 au 17 mars 2017

objectifs

- Articuler théorie et pratique,
- Comprendre un lieu et les modes de vie qui lui sont propres,
- Concevoir et réaliser des outils conviviaux pour appréhender autrement ce lieu,
- Questionner les gestes, les savoir-faire et la relation à la technique au sein de différents corps de métier.

contenu

L'un des enjeux de l'atelier «Travailler pour nous» est d'initier quelques étudiants en année 4 à la recherche. Ce travail de recherche reposera en grande partie sur la capacité de l'étudiant à examiner, observer et analyser l'existant pour en rendre compte. Dans le cadre de cet atelier, différentes méthodes d'observation seront éprouvées (la collecte des données, les différentes méthodes d'enquête de terrain : interrogation des habitants sur leurs perceptions de leurs lieux de vie, collecte de données objectives, pratique du relevé métré, du relevé photographique, etc.). Pendant deux semaines, les étudiants seront invités à travailler avec un bureau mobile dans la commune de Caylus. Ce bureau mobile prendra place au sein d'un tiers-lieu mobile, un camion (Le Propulseur) prêté pour l'occasion par l'association toulousaine «Science Animation», disposant d'un plateau modulable d'une surface de 60m² et proposant un espace de prototypage composé de diverses machines à commande numérique. L'installation de ce bureau dans une zone rurale participe également d'une volonté de penser et de mettre en œuvre la décentralisation des lieux de fabrique et de production.

Première semaine (du 3 au 6 janvier)

La première semaine sera consacrée à un travail d'enquête, d'observation et de relevé. Les étudiants seront invités à développer des outils de lecture du paysage et de l'environnement. Ils seront invités à observer les modes de vies (modes de déplacement, modes d'approvisionnement, alimentation) à considérer les pratiques vernaculaires des Caylusiens (les propositions que font les habitants pour aménager leurs lieux de vies). À la fin de cette première semaine, ils proposent une synthèse créative (sous la forme d'une carte) et des propositions pour une chose à faire.

Deuxième semaine (du 13 au 17 mars)*Le temps de l'échange avec l'artisanat dit «dur»*

Les étudiants de l'isdaT seront rejoints par 13 étudiants de la licence professionnelle Artisan-Designer (Toulouse Montauban) dont l'objectif est de mettre en place une relation entre l'Artisanat dit «dur» (exemple plomberie, maçonnerie...) et le numérique. Les étudiants de l'isdaT commenceront par rendre compte de leurs recherches, de leur observation et questionnement aux étudiants de Montauban. Les propositions des étudiants de l'isdaT seront rediscutées, remise en perspective lors de la première journée.

Le temps de la fabrication

Suivra la phase de travail autour de l'expérimentation de prototypage. Ce travail de prototypage pourra être réalisé avec les machines à commande numérique présentes à bord du Camion-bureau et dans le Fablab de Caylus.

les ateliers transdisciplinaires

VOIR AUSSI " PROJETS DE RECHERCHE ET ATELIERS TRANSVERSAUX " P. 231

DESIGN DANSE

AU CHOIX AVEC " ATELIER DE RECHERCHE PRATIQUE À CAYLUS "

enseignant(s)

P. Grégoire, N. Hernu, M. Truong Tan Trung, R. Garcia

semestre(s) et option(s)

7, option design et unité danse de l'isdaT ouvert au étudiants en semestre 9 sur motivation

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

– du 7 au 10 novembre 2016
– du 28 novembre au 2 décembre 2016
– du 3 au 6 janvier 2017

objectifs

Projet transdisciplinaire proposant d'appréhender un espace urbain, à travers des pratiques corporelles individuelles & collectives, pour l'étudier par des méthodes et éléments de connaissances différents de ceux traditionnellement développés ; dans l'objectif de poser une méthodologie de travail innovante sur l'espace, et de concevoir des projets (espaces, objets, interfaces...) prospectifs, à l'intérieur d'un territoire toulousain défini.

contenu

L'espace métropolitain contemporain fragmenté, millefeuille de territoires aux données hétérogènes (architecturales, socio-culturelles, communicationnelles...) peut être saisi non uniquement via les stratégies de programmations qui le portent, les situations qui le caractérisent, les dimensions qui le constituent, mais également à partir de l'individu même : son corps, son échelle, son mouvement... Pensées comme vecteurs d'analyses et de restitutions d'un contexte urbain particulier, ces données peuvent ouvrir à de nouvelles perceptions de celui-ci et amener à y concevoir des scénarii et projets innovants.

L'atelier Design-Danse, développé par un architecte avec une chorégraphe, propose à un groupe d'une vingtaine d'étudiants designers et danseurs (10/10) d'expérimenter les interrelations espace/corps/temps, d'un espace urbain, par des pratiques kinesthésiques individuelles et collectives.

Ce travail sera développé sur 2 workshops de 5 jours :

- Séquence 1 : travail en ateliers chorégraphiques sur l'expression et les ressentis physiques et sensoriels, mixtes danseurs/designers, pour appréhender un espace par ses éléments matériels et ses ambiances,
- Séquence 2 : travail en ateliers design mixtes designers/danseurs, sur la conception de projets réversibles & hybrides.

Pour l'étudiant-designer comme pour l'étudiant danseur, la construction en commun d'un projet « d'élément urbain » par lequel évoluer, donne la possibilité de croiser les points de vue sur la question de l'espace et sur celle du corps. Cela induit le développement d'un imaginaire et de réflexions qui dépassent et déplacent les notions de corps et d'espace de leurs cadres habituels, et ouvrent la perspective de lectures et d'écritures nouvelles. C'est le moyen de travailler à travers un projet concret, ces notions fondamentales qui concernent les trois disciplines que sont l'architecture, le design et la danse.

Note

Cet atelier s'adresse à un groupe d'une vingtaine d'étudiants (10 design/ 10 danse) curieux, vifs et motivés.

Bibliographie. (non exhaustive)

Design

- *Les immatériaux*, catalogue de l'exposition Centre Georges Pompidou, Paris, 1985
- *Design and the elastic mind*, catalogue et site de l'exposition Moma, NY, 2008
- *Strange design: from objects to behaviours*, Jehanne Dautrey & Emanuelle Quinz, publication It-editions, nov. 2014
- *The Manhattan transcripts*, 1976-1981 Bernard Tschumi, architecte.

Fond du Frac Centre

- Le travail des architectes Ball & Nogues studio, notamment *Rip Curl Canyon project*, *Maximilian's Schell project*, *Cooper Droopscape project*, *Proscenium project*...
- Le travail du studio d'architectes Diller, Scofidio & Renfo, notamment les 2 projets *Slow House Project* & *Tourism Suitcase Studies*

- Le travail de l'architecte et plasticien Didier Fiuza Faustino, notamment la scénographie de la pièce *The world to darkness & to me* du chorégraphe Richard Siegal
- Le travail du plasticien Arne Quinze
- Le travail de l'architecte John Hedjuck
- Le travail de l'architecte Lebbeus Woods

Danse

- *De la tête aux pieds*, Odile Rouquet éd.
- *La maîtrise du mouvement*, Rudolf Laban
- *La poésie de la danse*, Laurence Louppe
- *L'éveil des modernités*, Annie Suquet
- *Extérieur danse*, Sylvie Clidière et Alix Morant (livre + dvd), 2009
- *Danse Architecture Spatiality*, sous la direction de Frédérique Villemur Saint Guilhem, éd. Le Désert, 2014-2015.

Vidéos

- *One Flat Thing reproduced*, chorégraphie de William Forsythe, 2006
- *Limb's theory + Theorem*, chorégraphie de William Forsythe, 1990
- *Walking on the wall*, chorégraphie de Trisha Brown, 1971
- *Man walking down the side of a building*, chorégraphie de Trisha Brown, 1970
- *La danse de la sorcière*, chorégraphie de Mary Wigman, 1914.

**ATELIER INTER-FORMATION N°3 :
L'UNIVERSITÉ DANS LA VILLE
MANUFACTURE DES TABACS, ISDAT,
ÉCOLE DE COMMERCE...**

enseignant(s)

N. Bruyère, enseignants associés à l'atelier inter-formation et de l'Institut de la Ville

semestre(s) et option(s)

7 & 9

crédit(s)

semestre 7

2

semestre 9

1

jour(s) et heure(s)

les 13 et 14 octobre 2016

pré-rendu le 2 novembre 2016

les 11, 12 et 13 novembre 2016 pendant la Biennale du Patrimoine au Quai des Savoirs

objectifs

Échanger 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 inter-formations 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 inter-formations, 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 inter-formation qui va naître de la rencontre et de la complémentarité de compétences réciproques. La réussite du travail en inter-formation 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 semaines partagées

D3000 V.2

enseignant(s)

Référents projet : N. Bruyère, H. Perez
Professeurs option design suivant planning
et assistants d'enseignement des ateliers
bois, fer, moulage et sérigraphie.

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 et 9

crédit(s)

semestre 7	semestre 9
2	1

jour(s) et heure(s)

du 3 au 7 octobre 2016

objectifs

Constituer une base de données de modules
et de mobilier comme outils communs à
l'option design.

contenu

Les différents éléments pour la base de
données et le projet seront communiqués le
3 octobre. Il sera demandé aux étudiants,
par groupes de 5 personnes maximum, de
participer à la construction d'un espace ou
d'un objet autour des thèmes suivants :

- ✕ Un système mural permettant d'écrire,
de présenter, d'archiver devenant le
noyau de l'espace de la salle 202 ;
- ✕ Un système permettant l'assemblage
d'éléments en bois ou en métal pour
produire des structures de rangement.
Il s'agira d'appliquer ce système à l'espace
de l'atelier sérigraphie ;
- ✕ Un système de production d'image en
sérigraphie pour penser la création de
papiers peints et de signalétique pour
le design.

La méthodologie suivra les quatre points
suivants :

- immersion : observer/collecter...
- analyse et appropriation : analyser/
extraire/connecter, hiérarchiser/
synthétiser/reformuler...
- développement et mise en forme :
expérimenter/dessiner/éprouver...
- finalisation : approfondir/détailler/
perfectionner...

Mercredi 5 octobre à 14h, les étudiants
devront présenter plans et maquettes
précis, phasage et planning de production.
L'ensemble des enseignants se réunira pour
décider quelles pièces seront produites
à l'issue de la semaine. Les groupes seront
reconstitués, afin de produire sur deux jours
les différents éléments. L'organisation de
cette phase de travail se fera sous le
contrôle des professeurs et des assistants
d'enseignement.

CONCOURS DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Collégiale design + jury extérieur avec remise de prix le jeudi 15 déc. 2016 à 12h30

semestre(s) et option(s)

3 à 9

crédit(s)

semestre 7

2

semestre 9

1

jour(s) et heure(s)

semaine du 12 au 15 décembre 2016

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 pas que dans le secret de la cuisine.

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Personnalités extérieures invitées

semestre(s) et option(s)

4 à 10

crédit(s)

semestre 8

2

jour(s) et heure(s)

semaine du 20 au 24 février 2017

objectifs

Participer et contribuer à un moment de travail intensif et collectif.

contenu

Confronter à une théorie, une pratique, un environnement professionnel, un processus ou un contexte de travail spécifique en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés ; les workshops (4 à 5 jours) font partie intégrante des enseignements et sont organisés selon les options et les années. Ils peuvent être transversaux, et s'articulent autour de plusieurs interventions extérieures d'artistes, de théoriciens, de critiques, de designers ou d'architectes.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

4 à 10

crédit(s)

semestre 8

2

jour(s) et heure(s)

préparation mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017
Journées Portes Ouvertes les vendredi 3 et
samedi 4 mars 2017

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des
travaux à travers des dispositifs d'accrochage
en vue des journées portes ouvertes.

contenu

La présentation de la pédagogie et des
contenus abordés en design seront le point
de départ d'une réflexion autour de la notion
d'exposition. Ce seront autant de scenario
à formaliser, d'hypothèses à discuter afin de
construire des espaces d'exposition, de
rencontre, des situations de présentation
des projets, que ceux-ci engagent une
proposition personnelle ou soient projetés
collectivement.

TRANS_MISSION

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

4 à 10

crédit(s)

semestre 8

2

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

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 et 4 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.

semestres 7 et 8 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	Ateliers Bibliothèque Projets
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Español F. Martí-Jufresa sem. paire
14h-15h		
15h-16h	Ateliers Projets	Ateliers Bibliothèque Projets
16h-17h		
17h-18h		Méthodologie & Écriture Mémoire L. Giorgino
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi	
<p>Suivi de projet P. Grégoire</p>	<p>Forum Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace M. Gary, N. Bruyère, P. Grégoire, L. Giorgino, H. Perez</p>	<p>Volume C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Matériauthèque / Suivi de projet N. Bruyère</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>Volume C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Matériauthèque / Suivi de projet N. Bruyère</p>
<p>Suivi de projet P. Grégoire, H. Perez sur rendez-vous</p>	<p>Forum Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace M. Gary, N. Bruyère, P. Grégoire, L. Giorgino, H. Perez</p>	<p>Volume C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Matériauthèque / Suivi de projet N. Bruyère</p>
<p>Conférences / Séminaire État des recherches</p>	<p>Conférences / Séminaire État des recherches</p>	<p>Conférences / Séminaire État des recherches</p>	<p>Conférences / Séminaire État des recherches</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 7 et 8 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
J 1	S 1	M 1	J 1 Design danse	D 1 Jour de l'an
V 2	D 2	M 2	V 2	L 2
S 3	L 3	J 3	S 3	M 3
D 4	M 4 semaine partagée D3000 v2	V 4	D 4	M 4 Design danse ou Travailler pour nous
L 5	M 5	S 5	L 5	J 5
M 6	J 6	D 6	M 6	V 6
M 7	V 7	L 7	M 7	S 7
J 8	S 8	M 8 Design danse	J 8	D 8
V 9	D 9	M 9	V 9	L 9
S 10	L 10	J 10	S 10	M 10
D 11	M 11	V 11	D 11	M 11
L 12	M 12	S 12	L 12	J 12 Forum / Mise en espace
M 13	J 13 Collégiale	D 13	M 13	V 13
M 14	V 14	L 14	M 14	S 14
J 15	S 15	M 15	J 15 Déjeuner en ville	D 15
V 16	D 16	M 16	V 16	L 16
S 17	L 17	J 17 Mise en espace	S 17	M 17
D 18	M 18	V 18	D 18	M 18
L 19	M 19	S 19	L 19	J 19 Mise en espace
M 20	J 20	D 20	M 20	V 20
M 21	V 21	L 21	M 21	S 21
J 22	S 22	M 22	J 22	D 22
V 23	D 23	M 23	V 23	L 23
S 24	L 24	J 24 Forum	S 24	M 24
D 25	M 25	V 25	D 25 Noël	M 25
L 26	M 26	S 26	L 26	J 26 Conseil sem. 7
M 27	J 27 Forum	D 27	M 27	V 27
M 28 Rentrée	V 28	L 28	M 28	S 28
J 29	S 29	M 29 Design danse	J 29	D 29
V 30	D 30	M 30	V 30	L 30 Partenariats
	L 31		S 31	M 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
M 1	M 1	S 1	L 1	J 1
J 2	J 2	D 2	M 2	V 2
V 3	V 3	L 3	M 3	S 3
S 4	S 4	M 4	J 4	D 4
D 5	D 5	M 5	V 5	L 5
L 6	L 6	J 6	S 6	M 6
M 7	M 7	V 7	D 7	M 7
M 8	M 8	S 8	L 8	J 8
J 9	J 9	D 9	M 9	V 9
V 10	V 10	L 10	M 10	S 10
S 11	S 11	M 11	J 11	D 11
D 12	D 12	M 12	V 12	L 12
L 13	L 13	J 13	S 13	M 13
M 14	M 14	V 14	D 14	M 14
M 15	M 15	S 15	L 15	J 15
J 16	J 16	D 16	M 16	V 16
V 17	V 17	L 17	M 17	S 17
S 18	S 18	M 18	J 18	D 18
D 19	D 19	M 19	V 19	L 19
L 20	L 20	J 20	S 20	M 20
M 21	M 21	V 21	D 21	M 21
M 22	M 22	S 22	L 22	J 22
J 23	J 23	D 23	M 23	V 23
V 24	V 24	L 24	M 24	S 24
S 25	S 25	M 25	J 25	D 25
D 26	D 26	M 26	V 26	L 26
L 27	L 27	J 27	S 27	M 27
M 28	M 28	V 28	D 28	M 28
	M 29	S 29	L 29	J 29
	J 30	D 30	M 30	V 30
	V 31		M 31	

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Projets	Ateliers Bibliothèque Projets
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		Ateliers Bibliothèque Projets
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	
16h-17h		
17h-18h	Ateliers Projets	
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi	
<p>Suivi de projet P. Grégoire, H. Perez sur rendez-vous</p>	<p>Forum Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace M. Gary, N. Bruyère, P. Grégoire, L. Giorgino, H. Perez</p>	<p>Volume C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Matériauthèque / Suivi de projet N. Bruyère</p>
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Forum Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace M. Gary, N. Bruyère, P. Grégoire, L. Giorgino, H. Perez</p>	<p>Volume C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Matériauthèque / Suivi de projet N. Bruyère</p>
<p>Méthodologie & Écriture Mémoire L. Giorgino</p>	<p>Forum Séminaire Collégiale projet & mémoire Mise en espace M. Gary, N. Bruyère, P. Grégoire, L. Giorgino, H. Perez</p>	<p>Volume C. Charbonnel sem. impaire</p>	<p>Matériauthèque / Suivi de projet N. Bruyère</p>
<p>Conférences / Séminaire État des recherches</p>			

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2016-2017

semestres 9 et 10 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
J 1	S 1	M 1	J 1 RDV individuels	D 1 Jour de l'an
V 2	D 2	M 2 Interformation	V 2	L 2
S 3	L 3	J 3 Mise en espace	S 3	M 3
D 4	M 4	V 4	D 4	M 4
L 5	M 5	S 5	L 5	J 5
M 6	J 6	D 6	M 6	V 6
M 7	V 7	L 7	M 7	S 7
J 8	S 8	M 8	J 8 Mise en espace	D 8
V 9	D 9	M 9	V 9	L 9
S 10	L 10	J 10	S 10	M 10
D 11	M 11	V 11	D 11	M 11 Rendu mémoire
L 12	M 12	S 12 Interformation	L 12	J 12 Forum / Mise en espace
M 13	J 13 Interformation	D 13	M 13	V 13
M 14	V 14	L 14	M 14 Conseil sem. 9	S 14
J 15	S 15	M 15	J 15 Déjeuner en ville	D 15
V 16	D 16	M 16	V 16	L 16
S 17	L 17	J 17	S 17	M 17
D 18	M 18	V 18	D 18	M 18
L 19	M 19	S 19	L 19	J 19
M 20	J 20 Collégiale	D 20	M 20	V 20
M 21	V 21	L 21	M 21	S 21
J 22	S 22	M 22	J 22	D 22
V 23	D 23	M 23	V 23	L 23
S 24	L 24	J 24 Forum	S 24	M 24
D 25	M 25	V 25	D 25 Noël	M 25
L 26	M 26	S 26	L 26	J 26
M 27	J 27 Forum	D 27	M 27	V 27
M 28 Rentrée	V 28	L 28	M 28	S 28
J 29	S 29	M 29	J 29	D 29
V 30	D 30	M 30	V 30	L 30
	L 31		S 31	M 31

planning annuel

février

M 1	Soutenance mémoire
J 2	
V 3	
S 4	
D 5	
L 6	
M 7	
M 8	
J 9	
V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	
M 21	
M 22	Semaine des workshops
J 23	
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	

mars

M 1	Préparation des JPO
J 2	
V 3	JPO
S 4	JPO
D 5	
L 6	
M 7	
M 8	
J 9	RDV individuels
V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	
J 16	RDV individuels
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	
M 21	
M 22	
J 23	Mise en espace
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	
M 29	
J 30	Mise en espace
V 31	

avril

S 1	
D 2	
L 3	
M 4	
M 5	
J 6	
V 7	
S 8	
D 9	
L 10	
M 11	
M 12	
J 13	
V 14	
S 15	
D 16	
L 17	Lundi de Pâques
M 18	
M 19	
J 20	Rencontre DNSEP
V 21	
S 22	
D 23	
L 24	
M 25	
M 26	
J 27	Mise en espace
V 28	
S 29	
D 30	

mai

L 1	Fête du travail
M 2	
M 3	
J 4	Mise en espace
V 5	
S 6	
D 7	
L 8	Armistice 1945
M 9	
M 10	
J 11	Mise en espace
V 12	
S 13	
D 14	
L 15	
M 16	
M 17	
J 18	RDV individuels
V 19	
S 20	
D 21	
L 22	
M 23	
M 24	
J 25	Ascension
V 26	
S 27	
D 28	
L 29	
M 30	
M 31	

juin

J 1	Mise en espace
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	Pentecôte
M 6	
M 7	
J 8	Mise en espace
V 9	
S 10	
D 11	
L 12	
M 13	
M 14	
J 15	DNSEP
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	
M 20	
M 21	
J 22	
V 23	
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	
M 28	
J 29	
V 30	

calendrier 2016-2017

semestres 1&2

art

<p>Rentrée jeudi 29 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique</p>	<p>Visite École ve 30 septembre à 10h</p> <p>Marche dans les Pyrénées lu 3 et ma 4 octobre</p>	<p>Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 28 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique</p> <p>Mise en espace sem. 3 lu 5 – ve 9 décembre</p> <p>Mise en espace sem. 5 lu 12 – ve 16 décembre</p>	<p>Rentrée semestres 7 à 10 mardi 27 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique</p> <p>Rendu mémoire vendredi 9 décembre jusqu'à 12h</p>
Vacances: du vendredi soir 16 décembre au lundi matin 2 janvier			
<p>Bilan sem. 1 lundi 30 et mardi 31 janvier</p>	<p>Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP ma 10 – je 12 janvier</p>	<p>Bilan sem. 7 ma 10 – je 12 janvier</p>	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines): mardi 31 janvier – début du semestre d'été (16 semaines): mercredi 1 ^{er} février			
	<p>Conseil des professeurs sem. 3 et 5 me 1er et je 2 février attribution des crédits</p>	<p>Soutenance mémoire me 1er et je 2 février</p>	
Vacances: du vendredi soir 3 février au lundi matin 20 février			
	<p>Semaine des workshops lundi 20 – vendredi 24 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]</p>		
Présentation des options aux étudiants de l'année 1: mardi 28 février à 10h			
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes: mercredi 1 ^{er} et jeudi 2 mars			
Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant: vendredi 3 et samedi 4 mars			
<p>Workshops lundi 27 – vendredi 31 mars avec intervenants</p>	<p>Mise en espace sem. 6 lu 27 – ve 31 mars</p>	<p>Rencontre DNSEP ma 4 – je 6 avril</p>	
Concours d'entrée: lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril			
Vacances: du vendredi soir 7 avril au mardi matin 18 avril			
<p>Présentation des travaux lundi 24 et mardi 25 avril</p>	<p>Conseil des professeurs sem. 6 – liste définitive DNAP jeudi 20 avril attribution des crédits</p>	<p>Rencontre DNAP lu 24 – ve 28 avril</p>	
Commissions d'équivalence semestres 3 et 5: ma 2 et me 3 mai (matin) – semestres 7 et 9: me 3 (après-midi) et je 4 mai			
	<p>Mise en espace sem. 4 mardi 9 – vendredi 12 mai</p>		
Semaine de préparation des programmes 2016/2017: lu 15 – ve 19 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
<p>Remise du « document » au secrétariat étudiant vendredi 2 juin jusqu'à 12h</p> <p>Bilan sem. 2 lundi 19 et mardi 20 juin</p>	<p>Bilan sem. 8 lu 22 – me 24 mai</p> <p>DNAP lu 29 mai – ve 2 juin</p> <p>DNSEP lu 19 à 14h – me 21 juin</p>	<p>Conseil des professeurs sem. 4 jeudi 15 juin attribution des crédits</p> <p>Commission d'entrée en 2nd cycle jeudi 22 juin</p> <p>Remise des diplômes DNSEP jeudi 22 juin à 18h30</p>	

design graphique

design

Rentrée semestres 7 à 10 mardi 27 septembre 10h: rentrée administrative, 14h: rentrée pédagogique			
Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 28 septembre 10h: rentrée administrative, 14h: rentrée pédagogique			
		Conseil des professeurs sem. 9 – liste définitive DNSEP mercredi 14 décembre	
Vacances: du vendredi soir 16 décembre au lundi matin 2 janvier			
Bilan sem. 7 mardi 3 janvier Rendu mémoire mercredi 11 janvier jusqu'à 12h Bilan sem. 5 me 25 et je 26 janvier	Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP me 4 et je 5 janvier Bilan sem. 3 lu 30 et ma 31 janvier	Rendu mémoire mercredi 11 janvier jusqu'à 12h	Conseil des professeurs sem. 3 et 5 mardi 24 janvier Conseil des professeurs sem. 7 jeudi 26 janvier
Fin du semestre d'hiver (16 semaines): mardi 31 janvier – début du semestre d'été (16 semaines): mercredi 1 ^{er} février			
Soutenance mémoire mercredi 1 ^{er} février		Soutenance mémoire jeudi 2 février	
Vacances: du vendredi soir 3 février au lundi matin 20 février			
Semaine des workshops lundi 20 – vendredi 24 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1: mardi 28 février à 10h			
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes: mercredi 1 ^{er} et jeudi 2 mars			
Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant: vendredi 3 et samedi 4 mars			
Bilan sem. 6 – liste définitive DNAP lundi 20 et mardi 21 mars		Conseil des professeurs sem. 6 – liste définitive DNAP mardi 28 mars	
Concours d'entrée: lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril			
Vacances: du vendredi soir 7 avril au mardi matin 18 avril			
Rencontre DNAP mardi 2 et mercredi 3 mai		Rencontre DNAP mardi 18 et mercredi 19 avril Rencontre DNSEP jeudi 20 et vendredi 21 avril	
Commissions d'équivalence semestres 3 et 5: ma 2 et me 3 mai (matin) – semestres 7 et 9: me 3 (après-midi) et je 4 mai			
Rencontre DNSEP vendredi 5 mai			
Semaine de préparation des programmes 2016/2017: lu 15 – ve 19 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
DNAP ma 6 et me 7 juin DNSEP je 8 et ve 9 juin Bilan sem. 8 vendredi 23 juin	Bilan sem. 4 je 29 et ve 30 juin Commission d'entrée en 2nd cycle me 28 juin	DNAP lu 12 – me 14 juin DNSEP je 15 et ve 16 juin Commission d'entrée en 2nd cycle vendredi 30 juin	Conseil des professeurs sem. 8 vendredi 23 juin Conseil des professeurs sem. 4 jeudi 29 juin
Remise des diplômes DNSEP: jeudi 22 juin à 18h30			

notes

notes

**Livret de l'étudiant
2016-2017**

édité par l'institut supérieur
des arts de Toulouse, isdaT
beaux-arts

direction de la publication :
Anne Dallant

coordination éditoriale :
David Mozziconacci et
service communication

conception graphique :
deValence

mise en page :
service communication

crédits textes :
isdaT beaux-arts

impression :
Imprimerie Lahournère,
Toulouse

dépôt légal :
octobre 2016

ISBN
978-2-35-699-049-5

EAN
9782356990495

Prix
3 euros

isdaT beaux-arts
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+33 (0)5 31 47 12 11

retrouvez-nous sur
isdat.fr
facebook.com/isdat.fr
twitter.com/isdaT_fr

toulouse
métropole

