

institut supérieur
des arts
de Toulouse
beaux-arts
spectacle vivant

Livret de l'étudiant 2017-2018

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 vidéo
 - 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 Machina
 - 19 matériauthèque
- 20 **magasin de prêt**
- 20 **associations des étudiants**
- 21 **assurances**
- 21 **règlement intérieur**

23 **organisation des études**

- 25 **les études d'art : textes règlementaires**
- 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 et accrochages**
- 30 **projets extérieurs**
- 32 **les étudiants de l'isdaT et l'UFTMP**
- 33 **stages & échanges internationaux**

37 **règlement des études**

49 **programme de cours**

51 **premier cycle**

53 **semestres 1 & 2**

91 **semestres 3 à 6**

93 enseignements théoriques

111 ateliers recherches et expérimentations

119 **option art**

124 semestres 3 & 4

138 semestres 5 & 6

151 **option design graphique**

156 semestres 3 & 4

170 semestres 5 & 6

187 **option design**

192 semestres 3 & 4

208 semestres 5 & 6

229 **second cycle**

231 **semestres 7 à 10**

233 enseignements théoriques

243 programme de recherche transversal et ateliers recherches et expérimentations

251 **option art**

260 semestres 7 à 10

279 **option design graphique**

284 semestres 7 à 10

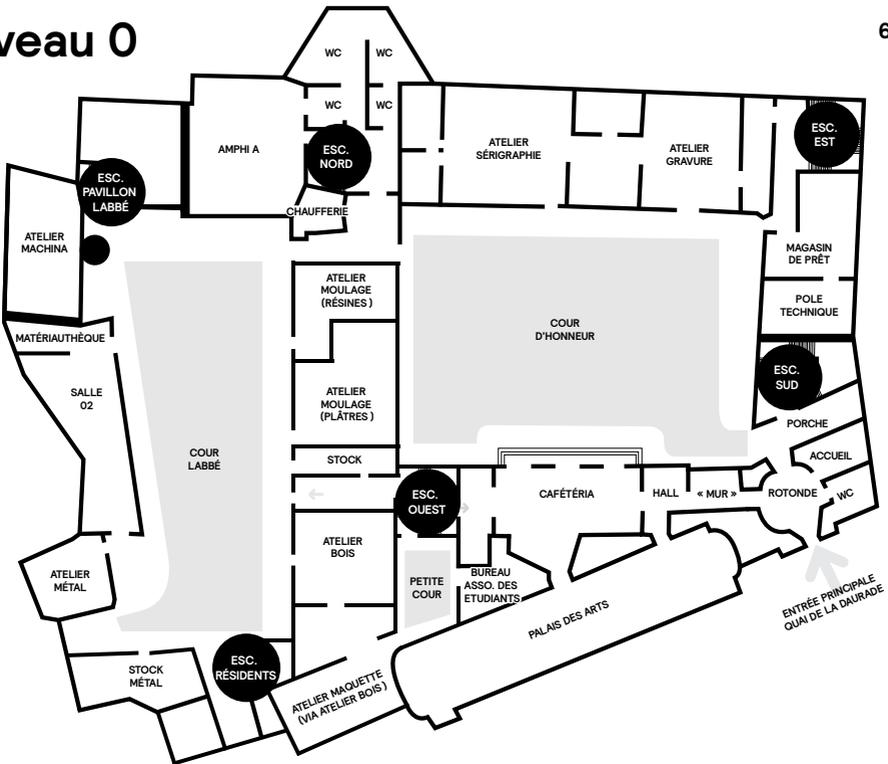
297 **option design**

302 semestres 7 à 10

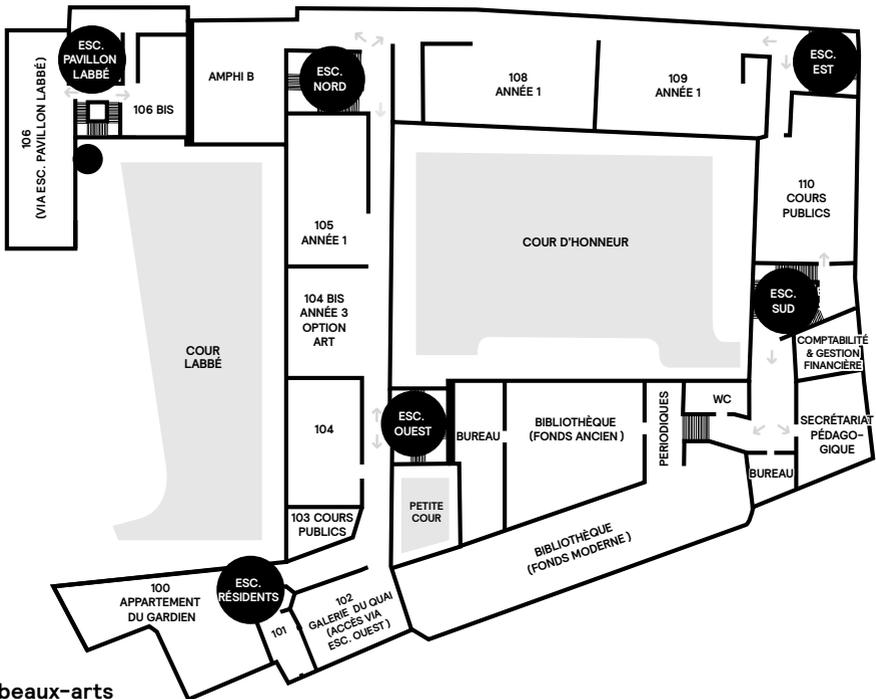
329 **calendrier 2017–2018**

présentation du département beaux-arts de l'isdaT

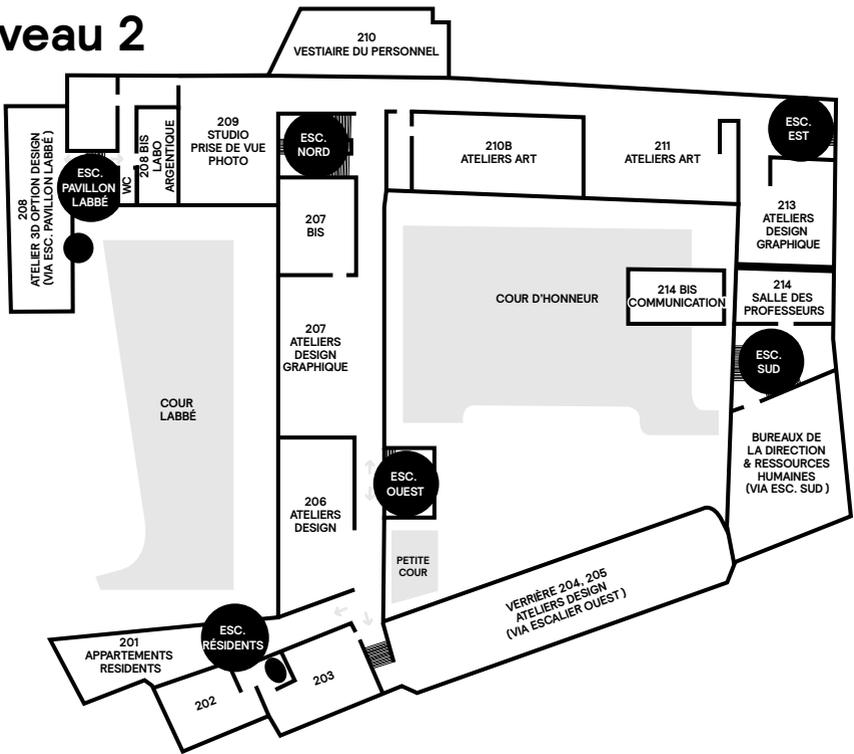
niveau 0

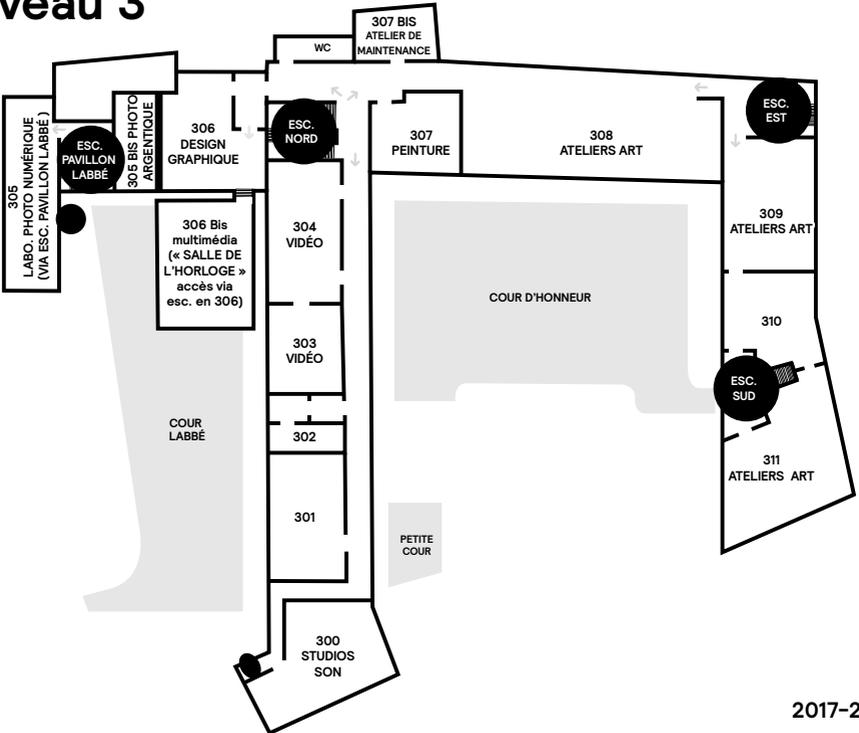
niveau 1

niveau 2

niveau 3

personnel administratif, pédagogique et technique

**x direction
de l'institut**
NN

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

assistante
Françoise Evrard
05 31 47 12 14
francoise.evrard
@isdat.fr

comptabilité
et gestion financière
Jean-Philippe Piras
Selena Gil
05 31 47 12 15
05 31 47 12 13
jphilippe.piras
@isdat.fr
selena.gil
@isdat.fr

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

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

assistante
Pilar Vargas
05 31 47 12 12
pilar.vargas
@isdat.fr

secrétariat
pédagogique
Bettina Mellet
Beatrix Villeneuve
05 31 47 11 95
05 31 47 11 94
bettina.mellet
@isdat.fr
beatrix.villeneuve
@isdat.fr

échanges
internationaux
Pilar Vargas
Béatrix Villeneuve
05 31 47 12 12
05 31 47 11 94
pilar.vargas
@isdat.fr
beatrix.villeneuve
@isdat.fr

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

assistante
Charlotte Pinel
charlotte.pinel
@isdat.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
materiauthèque
Yves Caro
pratiques
plastiques,
écriture
Emmanuelle Castellan
peinture
Jean-Pierre Castex
volume, installation
Laurence Cathala
dessin
François Chastanet
design graphique,
typographie
Valérie du Chéné
peinture, dessin,
son
Étienne Cliquet
pratiques
artistiques
multimédia
David Coste
formes numériques
Michel Cure
peinture, couleur
Sébastien Dégeilh
design graphique
Natacha Détré
méthodologie
de l'écriture
Olivier Dollinger
vidéo,
performance

Jérôme Dupeyrat
histoire de l'art
Jean-Marc Evezard
infographie 3D
Éléonore False
photographie,
image
Philippe Fauré
culture générale
Jean-Luc Fauvel
gravure
Michel Gary
volume, design
Martine Gélis
peinture, dessin
Laetitia Giorgino
histoire et théorie
du design
Françoise Gorla
photographie
Philippe Grégoire
architecture,
design
Olivier Huz
webdesign, design
graphique
Quentin Joutet
dessin, édition
Jean-François
Labérine
photographie
Raphaël Larre
peinture, dessin,
performance
Romain Paul Lefèvre
design graphique
Sandra Lorenzi
volume
Felip Martí-Jufresa
philosophie, son,
español
Stefania Meazza
histoire de l'art
Patrick Mellet
volume, installation
Hanika Perez
design

Danielle Petit-Armand
multimédia
Émilie Pitoiset
objets, installations,
performances
Laurent Proux
peinture, dessin
Serge Provost
performance,
volume
Ana Samardžija
Scrivener
philosophie
Adam Scrivener
english, pratiques
artistiques
Hervé Sénant
histoire de l'art
contemporain
Thomas Sipp
vidéo et médias
Coline Sunier
design graphique

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

**X assistants
d'enseignement
et responsables
d'ateliers**
Jean-Pierre Bourorga
vidéo
Florent Dubois
dessin, peinture,
céramique
Pierre-Louis Dufour
volume (métal)
Dominique Le Ray
atelier Machina
Rémy Lidereau
photographie
(laboratoire
numérique)
Arnaud Loridan
maquette
Stephen Marsden
volume, moulage,
sculpture
Thierry Odriozola
infographie
Catherine Radosa
vidéo
Christine Sibran
photographie
(studio prise de vue)
Franck Soubré-Péré
volume (bois)
Jean-Christian Tirat
photographie
(laboratoire
argentine)
Claude Tisseyre
son
Valérie Vernet
sérigraphie

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

**X 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

**X équipes
techniques
régisseur général**
Robert Bélaval
05 31 47 11 92
robert.belaval
@isdat.fr

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

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

équipe technique
Bernard Barrat,
Marion Batelier,
Pascal Jouffroy,
Arnaud Loridan,
Émeline Peccoux

équipe d'entretien
Dominique Bourolleau,
Christophe Gibert,
Juan Antonio
Molina-Rojas,
Béatrice Tarissan,
Christophe Tarissan

**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 17h, 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 au 05 31 47 11 94 et, en cas de maladie, justifiées par certificat médical (exigé sous 48 heures).

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

Secrétariat pédagogique
Bettina Mellet et Beatrix Villeneuve
05 31 47 11 95 / 05 31 47 11 94
bettina.mellet@isdat.fr
beatrix.villeneuve@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, les enseignants 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 13 000 ouvrages imprimés : des monographies, des catalogues d'exposition, des ouvrages théoriques ainsi que des usuels et des encyclopédies, classés par artistes et par domaines. Y sont conservés 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 1 500 documents essentiellement sur support DVD : des fictions, des films et vidéos d'artistes, des documentaires. Les conférences et autres productions de l'école 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'années et d'options différentes.

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

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

Les ateliers techniques sont dirigés par des assistants d'enseignements et des professeurs. Des étudiants rémunérés par l'isdaT, les moniteurs, travaillent aux côtés des chefs d'ateliers.

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

ateliers de volume

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

Les ateliers 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.

Il existe quatre ateliers de volume :

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

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

Franck 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 technologies et l'apprentissage de ces outils.

Atelier dessin et 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 vidéo

Olivier Dollinger, Thomas Sipp, professeurs Jean-Pierre Bourorga, Catherine Radosa, 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.

ateliers de photographie

**Éléonore False, Françoise Gorja,
Jean-François Labérine, professeurs**

Les ateliers de photographie regroupent trois espaces complémentaires :

Studio de prise de vue

Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant 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

Rémy Lidereau, assistant d'enseignement

Espace d'exploration, de réflexion, de recherche et d'échange, ce laboratoire est un lieu d'immersion dans l'image photographique et permet la révélation de l'image « juste ». Il est ouvert à tous les étudiants des options art, design et design graphique à partir de l'année 2, qui souhaitent travailler l'image numérique. Créations et idées sont les guides d'un enseignement technique assuré en lien avec les projets de cours des professeurs. Les étudiants affirment leurs choix et points de vue à travers l'apprentissage de l'outil numérique. Ils sont formés à toutes les étapes de la chaîne numérique : choix du matériel photographique et de la technique, numérisation de documents et de transparents, sélection et classification d'images (Bridge), retouches et colorimétrie (Camera Raw, Photoshop), préparation d'image pour tirages grands formats et choix des surfaces d'impressions, mise en espace / accrochage.

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, en relation avec Valérie du Chéné et Felip Martí-Jufresa, professeurs

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, 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 1er cycle. L'atelier peinture est également un lieu d'échanges et de suivi des projets d'étudiants.

atelier web et langages de programmation

Étienne Cliquet, Olivier Huz, Danielle 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 Machina

Nathalie Bruyère, Étienne Cliquet, Jean-Marc Evezard, Patrick Mellet, professeurs
Dominique Le Ray, assistant d'enseignement

dans les murs

- le jeudi après-midi de 14h à 16h : cours sur les Communs,
 - le jeudi de 16h à 20h : Atelier Machina (suivant planning à l'INSA ou à l'isdaT),
 - le vendredi de 14h à 19h : Atelier Machina (suivant planning à l'INSA ou à l'isdaT).
- Les étudiants pourront comme les années précédentes venir librement dans l'atelier Machina, situé cette année au rez-de-chaussée du Pavillon Labbé afin de développer leurs projets.

hors les murs – FABRIC'INSA

Le FabLab de l'INSA est ouvert sur inscription en relation avec le cours *Communs* (pp. 143, 215 et 314). L'adhésion doit se faire en début d'année.

Horaires : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 17h à 23h.

Présence professeurs et assistant de l'isdaT suivant planning.

L'atelier Machina est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électromécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (Arduino, Raspberry PI, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). 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 dans la création en art et en design.

La production d'objets numériques étant spécifique à des moyens et des apprentissages techniques spécifiques, un partenariat entre l'isdaT et l'INSA a été constitué permettant également l'accès au FabLab INSA sur le campus de Rangueil.

La présence et l'utilisation des diverses machines numériques (imprimante 3D, découpe laser, poste de soudure) nécessitant des connaissances spécifiques et une protection particulière, un module d'une semaine d'apprentissage co-encadré par l'INSA et l'isdaT se déroulera à l'INSA et abordera 4 points :

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

Ce module permettra d'acquérir les premières bases d'introduction aux outils du Fablab

- être capable d'utiliser toutes les machines de fabrication numérique ainsi que les postes électroniques de soudure et de tirage de PCB, aborder l'Open source hardware et les microcontrôleurs, être capable de concevoir et réaliser un système électronique hardware à base de microcontrôleurs pour une application visée et enfin apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire.

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.

associations des étudiants

Bureau des étudiants (BDE)

Le BDE 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'exposition des diplômés, événements festifs.

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

Contact : bde@isdat.fr

isdaT sport

isdaT sport est une association sportive qui permet aux étudiants qui le désirent de pratiquer un sport durant leurs études. Une équipe de basketball a été créée en septembre 2016, elle participe au championnat inter-universitaire de l'Académie de Toulouse et l'a remporté en 2016-2017 au niveau « Promotion ».

Contact : sport@isdat.fr

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.

organisation des études

les études d'art : textes réglementaires

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

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

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

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

Les 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 évaluations et des diplômes.

Les espaces de travail des étudiants 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. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, 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 et accrochages

Les espaces d'exposition font partie intégrante de l'institut : le palais des arts (300 m²), la galerie du quai (90 m²) et Mur (9 m²), galerie d'essai des étudiants de l'isdaT.

Programmation d'expositions

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 :

- ✕ Paul Noble, du 9 nov. au 3 déc. 2016 dans le cadre de Graphéine ;
- ✕ 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.

Accrochages de travaux 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

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 Belgrade, Berlin, Barcelone, Colomiers, Londres, Milan, Marseille, Paris, Ramallah, Tournefeuille ou Venise.

Quelques exemples de partenaires associés récemment :

- ✕ Air de midi, réseau art contemporain en Midi-Pyrénées
- ✕ Artilect Fablab, Toulouse
- ✕ BBB centre d'art, Toulouse
- ✕ Bellastock, Paris
- ✕ Centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- ✕ Centre d'Art Nomade, Toulouse
- ✕ Cinémathèque de Toulouse
- ✕ Cité internationale des arts, Paris
- ✕ Cnap, Paris
- ✕ Collectif IPN, Toulouse
- ✕ ÉBABX, Bordeaux
- ✕ ÉSAP, Pau-Tarbes
- ✕ ÉSBAMA, Montpellier
- ✕ ÉSBAN, Nîmes
- ✕ Espace EDF Bazacle, Toulouse
- ✕ Fondation d'entreprise espace écoreuil pour l'art contemporain, Toulouse
- ✕ FRAC Occitanie Montpellier
- ✕ Fromagerie Xavier, Toulouse
- ✕ Galerie Treize, Paris

- ✕ GMEA, Centre National de Création Musicale, Albi (81)
- ✕ Institut de la Ville, Toulouse
- ✕ Institut National des Sciences Appliquées Toulouse (INSA)
- ✕ LAC, centre d'art de Sigean
- ✕ La Cuisine, centre d'art et de design, Nègrepelisse (82)
- ✕ La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
- ✕ LLA-CRÉATIS, laboratoire de lettres, langages et arts de l'Université Toulouse – Jean Jaurès
- ✕ LISST-CIEU, laboratoire interdisciplinaire « solidarités sociétés territoire » de l'Université Toulouse – Jean Jaurès, de l'école des hautes études en sciences sociales et du CNRS
- ✕ La Ville de Toulouse et l'UEFA EURO 2016™
- ✕ Le Printemps de septembre, Toulouse
- ✕ Les Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse
- ✕ Les Amis du Printemps de septembre, Toulouse
- ✕ Lieu-Commun, Toulouse
- ✕ L'Usine, la Ville et le Lycée Française, Tournefeuille
- ✕ Mains d'œuvres, Saint-Ouen (93)
- ✕ Ministère de la Justice – Centre Pénitentiaire de Toulouse Seysse
- ✕ Musée Calbet, centre d'art et musée des traditions populaires, Grisolles (82)
- ✕ Musée des Augustins, Toulouse
- ✕ Palais de Tokyo, Paris
- ✕ Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- ✕ PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- ✕ Quai des Savoirs, Toulouse
- ✕ Résidence Casa d'Oro, Mas d'Azil, Ariège
- ✕ Science Animation, Toulouse
- ✕ Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), Montpellier
- ✕ Studio Martinez Barat Lafore architectes, Ivry-sur-Seine
- ✕ Théâtre Garonne, Toulouse
- ✕ Traverse Vidéo, Toulouse
- ✕ Villa Arson, Nice.

Bourses et résidences

- ✕ Ornicar ;
- ✕ Post_Production ;
- ✕ Choix du Printemps ;
- ✕ Résidence d'été ;
- ✕ Résidences à la Cité internationale des arts, Paris.

Politique éditoriale

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

Publications récentes :

- ✕ *Topique*, livret de l'exposition à l'Espace Croix-Baragnon, restituant le projet mené à l'institut supérieur des arts de Toulouse, dans le cadre de l'atelier de recherche « Pas de repos pour les braves », coédition Espace Croix-Baragnon / isdaT, juin 2017 ;
- ✕ *Pour l'un dit... 2018 et autres années communes commençant un lundi*, programme de recherche LabBooks, édition isdaT, 2017 ;
- ✕ *Inventaire général sur la base d'une promesse*, restitution du workshop conduit par Mathias Schweizer avec les étudiants de l'institut supérieur des arts de Toulouse au musée Calbet, coédition isdaT / musée Calbet, février 2017 ;
- ✕ *Ænd*, catalogue de l'exposition des diplômés 2016, édition isdaT, 2017 ;
- ✕ *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.

Projets individuels

L'isdaT encourage les initiatives de ses étudiants et diplômés. 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...

les étudiants de l'isdaT et l'UFTMP

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) rassemble 29 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'isdaT est membre adhérent en tant qu'associé simple depuis 2016.

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

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

Accueil

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

Services

- ✘ Tool Box « Bienvenue » : mise à disposition pour les étudiants s'installant à Toulouse d'un service d'accueil personnalisé, très complet, qui permet aux étudiants d'anticiper les démarches au maximum (inscription et achat en ligne).
- ✘ Apprentissage des langues : les étudiants ont accès à des cours de langues (français, anglais, espagnol, italien...). Groupe selon niveau, coût 40€ pour 25 heures de cours à la charge de l'étudiant avec possibilité de cours intensifs pendant les vacances scolaires.
- ✘ Mouv'Box : bourses de mobilité de 1000€ pour des séjours de trois mois minimum en dehors de la zone Erasmus

Contact

Welcome Desk
 Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
 41 allées Jules Guesde – CS 61321
 31013 Toulouse Cedex 6
 +33 (0)5 61 14 80 10
laccueil@univ-toulouse.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 issue de ce programme. 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, du dispositif Mouv'Box de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et de la Région Occitanie. Sur certaines destinations internationales bénéficiant de conventions, l'isdaT accompagne financièrement une partie du coût du voyage.

Les candidatures devront être déposées avant le 2 avril 2018 au secrétariat de direction pour les 2 semestres de l'année 2018 / 2019.

Contact

Pilar Vargas :
05 31 47 12 12 — pilar.vargas@isdat.fr
et Béatrix Villeneuve :
05 31 47 11 94 — beatrix.villeneuve@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. 2017 pour le semestre d'été 2017/2018 et avant le 15 juil. 2018 pour le semestre d'hiver 2018/2019.

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.

La Mouv'Box

Pour que tous les étudiants aient l'opportunité de vivre une expérience à l'étranger, l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées déploie des services pour les accompagner dans ce projet grâce à la Mouv'Box.

L'UFTMP propose une bourse de 1000 € aux étudiant.e.s dont les départs en mobilité se font de juin à décembre 2018. Toutes les destinations sont éligibles, sauf la zone Erasmus. La bourse s'adresse aux mobilités de 3 mois minimum et est versée en une seule fois.

Conditions à remplir pour candidater :

- être inscrit en année 4 à l'isdaT beaux-arts ;
- avoir un projet de mobilité bien défini (mobilité ou stage, l'attestation de mobilité n'est pas obligatoire pour le dépôt de la candidature, à fournir au plus tard le 31 octobre 2018) ;
- prévoir une mobilité de 3 mois minimum (départ entre juin et décembre 2018) ;
- avoir un bon niveau d'anglais ou d'autre langue selon la destination (toute certification est un plus mais elle n'est pas obligatoire) ;
- partir en dehors de la zone Erasmus.

Critères de sélection du jury :

- l'éligibilité de la candidature ;
- la pertinence du projet de mobilité ;
- la motivation exprimée ;
- la qualité du parcours des études supérieures ;
- le niveau en anglais (ou autre langue selon la destination).

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.

Danemark

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

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 ;
- ✗ Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Urbino.

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 Pieknych, Cracovie, options art et design graphique.

Portugal

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

Roumanie

- ✗ Universitatea de Vest din Timisoara.

Turquie

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

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) ;
- ✕ 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 Occitanie. 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 direction.

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 et modifié lors du CA du 20 juin 2017. 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'Art (DNA), assorti de trois options : art, design graphique et design.

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'acquiescement 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'acquiescer 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 au 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 direction.

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 direction de l'établissement.

Admission en cours de cursus

Admission en cycles 1 et 2 pour les étudiants de l'isdaT beaux-arts et 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'Établissement). Le candidat à l'admission aux 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 aux 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 ».

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.

Changement d'option :

- ✘ Au sortir de l'année 1, en début de l'année 2, l'étudiant dispose d'un mois jusqu'au 31 octobre pour revenir sur son choix d'option s'il se rend compte qu'il n'a pas fait le choix correspondant à ses attentes ;
- ✘ En cours de l'année 2 et en vue d'intégrer l'année 3 dans une option différente, l'étudiant devra constituer un dossier de candidature (lettre, portfolio) au changement d'option. Ce dossier sera examiné par le jury des professeurs de l'option concernée qui siège lors de la commission d'entrée par équivalence se tenant chaque année au mois de mai et une décision sera prise. Il sera alors impossible de changer d'option en fin d'année 2 ou en début d'année 3 si la commission concernée n'a pas validé ce changement ;

- ✘ En fin de l'année 2, si le redoublement de l'étudiant est validé par le conseil des professeurs, il n'est pas nécessaire pour lui de passer devant une commission s'il désire changer d'option. L'étudiant pourra alors changer d'option par simple demande écrite au directeur des études et rendre effectif ce choix lors de sa réinscription au mois de septembre suivant.

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 des années 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 assister 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 des années 4 et 5 et aux diplômés, sont organisées chaque année au mois d'avril par le département beaux-arts en partenariat avec le BBB centre d'art. 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 ou 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.

L'attribution des crédits est collégiale et a lieu lors du conseil des professeurs chaque semestre, à la suite des évaluations.

Lors du conseil des professeurs, l'appréciation collégiale par unité d'enseignement sera brève ; l'appréciation générale sur laquelle seront portés l'investissement, la motivation de l'étudiant et la qualité du travail sera plus détaillée.

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.

À chaque semestre, les étudiants doivent obtenir 30 crédits. Pour le passage en année supérieure, l'obtention de 60 crédits est obligatoire.

En fin de semestres 1,3 et 7, les étudiants doivent obtenir au moins 24 crédits pour accéder au semestre suivant. Les étudiants qui obtiennent entre 24 et 27 crédits au semestre d'hiver passent au semestre suivant avec un avertissement inscrit sur leur fiche d'évaluation, les prévenant des risques qu'ils encourent de ne pas être admis dans l'année supérieure et des crédits à rattraper au semestre suivant : « À la suite des évaluations, vous avez obtenu 24/27 crédits, votre passage en année supérieure est d'ores et déjà fortement remis en question par les x crédits manquants : en considérant cette éventualité, nous vous invitons à candidater aux concours et commissions d'équivalence d'autres établissements, dans le cas où vous ne seriez pas admis dans l'année supérieure. » L'étudiant qui obtient moins de 24 crédits ne passe pas au semestre suivant mais il a la possibilité de rester dans l'établissement et de suivre toutes les activités pédagogiques que propose l'établissement sans avoir le

droit de participer aux évaluations du semestre suivant. Un redoublement de l'année en totalité lui est proposé, même sur les cours dont il aurait déjà acquis les crédits.

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 au directeur 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'Art 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'Art 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'art 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 diplômés 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'Art

Les épreuves du diplôme national d'art, 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.

Eléments d'appréciation pour le DNA :

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

Le jury du diplôme national d'art, 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'Art 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.

Éléments 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 à la direction 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'Art 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 DNA 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 DNA 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

⁵⁸ emploi du temps 1

⁶² emploi du temps 2

Les semestres 1 et 2 constituent une année d'apprentissage qui se double d'une initiation largement ouverte aux aspects les plus variés de la création contemporaine. Ces deux semestres permettent aux 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.

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 : 1er juin 2018.

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 12 et 13 février 2018.
2. **une présentation des travaux au cours du semestre 2** les 22 et 23 mai 2018.

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, obligatoire, est à remettre le 1er juin 2018.

Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 18 et 19 juin 2018.

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 direction, 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

2 octobre - 24 novembre 2017

27 novembre 2017 - 2 février 2018

semestre 2

5 février - 13 avril 2018

16 avril - 22 juin 2018

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

Workshops

Une semaine de workshops avec trois intervenants invités est prévue du 26 au 30 mars 2018.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, les 2 et 3 octobre 2017, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiants de la première année en montagne, accompagnés par plusieurs professeurs de l'année 1.

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 vendredi 9 mars 2018 à 9h 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 8 juin 2018.

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

emploi du temps 1

	lundi		mardi
8h-9h			
9h-10h	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 2 oct. – 24 nov. sem. 2 5 fév. – 13 avr.
10h-11h		1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	
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	Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné sem. 1 27 nov. – 2 fév. sem. 2 16 avr. – 22 juin
15h-16h			
16h-17h			
17h-18h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2		
18h-19h			
19h-20h			

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>	<p>[Black bar]</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détreé 2 groupes</p>	<p>Volume S. Lorenzi</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>
<p>[Black bar]</p>	<p>[Black bar]</p>	<p>[Black bar]</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p>	<p>Volume S. Lorenzi</p>	<p>Español F. Martí- Jufresa</p>
<p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>	<p>[Black bar]</p>	<p>Dessin & formes numériques D. Coste</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p>[Black bar]</p>	<p>[Black bar]</p>

emploi du temps 1

	lundi		mardi	
8h-9h				
9h-10h	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 – 2 oct. – 24 nov. sem. 2 – 5 fév. – 13 avr.	Volume S. Aubry sem. 1 – 27 nov. – 2 fév. sem. 2 – 16 avr. – 22 juin
10h-11h				
11h-12h				
12h-13h	Dessin S. Aubry	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2		
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... V. du Chéné sem. 1 – 27 nov. – 2 fév. sem. 2 – 16 avr. – 22 juin	Volume S. Aubry sem. 1 – 2 oct. – 24 nov. sem. 2 – 5 fév. – 13 avr.
16h-17h				
17h-18h				
18h-19h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Dessin S. Aubry		
19h-20h				

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>	<p>Volume S. Aubry</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détre 2 groupes</p>		
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p> <p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>		<p>Dessin & formes numériques D. Coste</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>		

emploi du temps 2

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p>	<p>Tomber dans l'espace V. du Chéné sem. 1 2 oct. – 24 nov. sem. 2 5 fév. – 13 avr.</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>Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné sem. 1 27 nov. – 2 fév. sem. 2 16 avr. – 22 juin</p>
16h-17h	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p>	
17h-18h	<p>1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2</p>	
18h-19h		
19h-20h		

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau</p>		<p>Objectif Réplique sem. 1 Le disque d'or sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détreé 2 groupes</p>		<p>Studio/Labo N/B C. Sibran & J.-C. Tirat</p>		<p>Le réel de la photographie F. Gorla</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Objectif Réplique sem. 1 Le disque d'or sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		<p>Español F. Marti-Jufresa</p>	
<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Studio/Labo N/B C. Sibran & J.-C. Tirat</p>		<p>Le réel de la photographie F. Gorla</p>	
<p>Conférence selon calendrier</p>				<p>Objectif sem. 1 Disque sem. 2</p>	

emploi du temps 2

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p> <p>1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2</p>	<p>Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet</p> <p>Dessin S. Aubry</p>
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	<p>Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet</p> <p>Dessin S. Aubry</p>	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p> <p>1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2</p>
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi
<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>Objectif Répliquère sem. 1 Le disque d'or sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Objectif Répliquère sem. 1 Le disque d'or sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>	<p>Ateliers Bibliothèque</p>
<p>English A. Scrivener – 3 groupes</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 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) – amphi A
10h-11h30 : groupes A1, A2 ou B1, B2
11h30-13h : groupe A3, A4 ou B3, B4

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. ;
- ✗ aiguïser 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 élèves 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 élève. 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.

Deux temps forts jalonnent l'année :

- Au premier semestre : un travail de recherche d'écritures d'artistes au fonds ancien (avec I. Ferrer).
- Au second semestre : un travail de groupe autour de l'écriture journalistique qui donnera lieu à une édition sérigraphiée (en collaboration avec V. Vernet et V. Du Chéné).

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) – salle 106

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

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

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.

ESPAÑOL I

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo artístico 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.

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
avec la participation de M. Truong Tan Trung

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

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

contenu

Comment écouter un son ? Comment fabriquer un son ? Comment retranscrire graphiquement un son ? Comment fabriquer un langage ? Par quels moyens peut-on transmettre une intention ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et le son on tentera de répondre à ces questions collectivement ou individuellement.

Discographie

Raoul Hausmann, Maurice Lemaître, Pierre Schaeffer, Alain Savouret, John Cage, Pierre Henry, Knud Viktor, Jean-Claude Risset, Karlheinz Stockhausen, Michale Rüseberg, Murrey Scheaffer, Brian Eno, Robert Filliou, Bernard Heidsieck, Luc Ferrari, Yann Parenthoën, Marguerite Duras, Christophe Tarkos, Dominique Petitgand, Anne-James Chaton, Maria Spangaro et Jean-Baptiste Bruant...

Revue de dessins contemporains

Roven, Collection *The Drawer*.

Lectures

Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer

Silence, Conférences écrites, John Cage
Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand
L'enregistré, Christophe Tarkos
Éclats de voix, David Le Breton.

**« DE LA NATURE DES CHOSES »
COULEUR / PEINTURE**

enseignant(s)

M. Cure

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.

Des visites dans les collections de zoologie, d'anatomie et de botanique de l'Université des Sciences Paul Sabatier serviront de bases à l'observation, à la pratique du dessin et de la peinture. Nous aborderons ainsi 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 consigne proposé sera « 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.

**« RATER MIEUX », S. BECKETT
COULEUR / PEINTURE**

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec les cours de dessin, gravure et sérigraphie

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Développer l'acuité du regard, le sens de l'analyse, la curiosité et l'autonomie. Initiation aux techniques 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 des visites dans les collections du Muséum. En exploitant 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. Ce travail se fera en relation et pourra se prolonger dans les ateliers gravure et sérigraphie.

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

V. du Chéné, M. Truong Tan Trung
en collaboration avec la bibliothèque de
l'isdaT

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'une préoccupation ? Qu'est-ce qu'une activité ? Quels sont vos gestes ? Comment sont vos gestes ? Quels sont les gestes de l'autre, des autres ? Comment sont les gestes des autres ?
- ✘ 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 de 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 sera le film *Pickpocket* de Robert Bresson.

Rencontre avec Anne Jourdain et 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.

Références

Le goût de l'archive, Arlette Farge
Les 24 portraits, Alain Cavalier
ACD et Deux compagnons des toits, Thomas Sipp
The movement of working people, Phil Niblick
Statics of an Egg, Fujico Nakaya
La grande extase du sculpteur sur bois Steiner, Werner Herzog
Les gestes, Vilem Flusser
Histoires de gestes, Marie Glon et Isabelle Launay.

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

V. du Chéné en collaboration avec A. Loridan

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. Quel est votre étalon ? Dessiner l'espace, un espace des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace et pour y travailler physiquement. les étudiants seront à la fois des dresseurs (de cartes) et des arpenteurs (d'espace). Une première séance au fonds ancien sera mis 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 ainsi que les planches de l'architecte André Palladio.

Références

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

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 visible, leur faire subir une ou des transformation(s)... Prendre conscience de l'importance de l'espace public. 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-ils 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 ne pas ? À la question embarrassante « quel est l'essence d'un lieu ? », il faudrait souvent substituer une autre question, « que peut-on rêver d'un lieu ? ».

Références

Stanley Brouwn, André Cadéré, Valie Export, Francis Alys, Gina Pane, Robin Rodhe, Neal Beggs, Aurélie Godard, Armelle Caron, Fernand Deligny, Alighiero Boetti, Till Roesken, Gordon Matta Clark, Michel François, Georges Perec... *Poétique de la ville* de Pierre Sansot, *L'architecture du bonheur* d'Alain de Botton, *La Dimension cachée* d'Edward T. Hall...

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

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

enseignant(s)

V. du Chéné

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h, amphï A
cours associé au sem. 1 au cours de D. Coste
et au sem. 2 au cours de F. Gorïa

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 d'un 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
Le moindre geste, Fernand Deligny, 1962-1971
Playtime, 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
Les oiseaux, Alfred Hitchcock, 1963
Decameron, Pier Paolo Pasolini, 1971
Pickpocket, Robert Bresson, 1959
RAN, Akira Kurosawa, 1985
Suspiria, Dario Argento, 1977
Meurtre dans un jardin anglais, Peter Greenaway, 1982
The Party, Blake Edwards, 1968
House, Amos Gitai, 1980
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

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 une pratique 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 « UNE NOUVELLE COMPÉTENCE DE LECTURE »

enseignant(s)

D. Coste

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 12h30-15h30 et 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 l'atelier « Les Films ne poussent pas sur les arbres... » conduit par V. du Chéné.

contenu

Le projet interroge différents niveaux de représentation et permet d'aborder l'usage d'une source, sa transposition puis sa ré-interprétation sous une forme qui condense et compile les différents vocabulaires développés dans le projet. La finalité est envisagée par la mise en espace des travaux préparatoires ainsi qu'une forme plus aboutie, qui compile les différents langages dans une réalisation plus ambitieuse.

Les cours alternent technique et expériences reliant l'image et le dessin dans l'idée d'une réécriture spatiale et trans-disciplinaire. Le niveau de l'étudiant est estimé par son investissement et la qualité des expériences produites au second semestre.

DESSIN & FORME NUMÉRIQUE « SCRIPTOGRAPHIE »

enseignant(s)

D. Coste en collaboration avec J. Dupeyrat et V. Vernet

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant d'apprendre à formuler un langage visuel transversal et pluridisciplinaire inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés au registre de l'image et du dessin. L'atelier croise l'usage de pratiques informatiques et analogiques.

contenu

Le projet « Scriptographie » nous permettra d'explorer les possibilités de l'édition d'artiste et des écritures éditoriales à travers un processus de déplacement ou de traduction du film vers l'édition. Ce déplacement de l'écriture filmique vers l'écriture éditoriale se fera à partir de scripts ou de scénarios de films non-réalisés, en appréhendant les notions de montage et d'editing. Le niveau de l'étudiant est déterminé par l'énonciation d'un projet, l'évolution et la qualité du travail tout au long du sem. 2. Un suivi en atelier sera effectué afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline. Le projet est mené en relation avec l'atelier sérigraphie et V. Vernet, ainsi qu'en relation avec l'axe de recherche LabBooks.

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) 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. Ce cours sera en relation étroite avec les cours de dessin et couleur sur un thème à définir.

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 qu'offre le multiple dans la recherche graphique de l'étudiant tout en découvrant de nouvelles techniques de la gravure.

**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

Connaissance de l'atelier et de son fonctionnement. Maîtrise de toutes les étapes de la sérigraphie. Couleur : compréhension de la fabrication des couleurs à partir des primaires. Initiation à l'autonomie.

contenu

- Ce cours en atelier s'organise autour de :
- Fabrication de la couleur et de sa perception par l'impression en sérigraphie.
 - Initiation à la sérigraphie.
 - Films et fichiers traitement du document.
 - Constitution d'un outil chromatique : à partir des trois couleurs primaires, la couleur est obtenue par mélange direct ou indirect ; à la teinte ou à l'impression par addition / soustraction des couches colorées.
 - Découverte des vocabulaires formels : aplats, trames, trait, typo.
 - Impression en collectif projets année 1 en relation avec les cours.
 - Aide à la réalisation projets années 3, 4 et 5 autour de projets spéciaux workshop / événements.
 - Sujet « autoportrait » à partir des vocabulaires formels de la sérigraphie, réalisation d'un portrait chinois en 1 couleur au format A4.

**COULEUR ET SÉRIGRAPHIE :
FABRICATION ET IMPRESSION****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

Maîtrise de toutes les étapes de la sérigraphie. Préparation et impression. Maîtrise de la fabrication des films et traitement du document. Engagement collectif vers des projets transversaux. Initiation à l'autonomie.

contenu

- Ce cours en atelier s'organise autour de :
- Fabrication des films : films manuels et fichiers numériques (photoshop).
 - Bibliothèque observation / présentation.
 - Édition et façonnage : présentation des formes de l'édition : cahiers, Leporello portfolio.
 - Impression en collectif projets année 1 en relation avec les cours.
 - Aide à la réalisation projets années 3, 4 et 5 autour de projets spéciaux workshop / événements.

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 8h30-12h30 et 14h-18h et jeudi 8h-16h

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 8h30-12h30 et 14h-18h et jeudi 8h-16h

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.

« CE QUI SE PASSE ENTRE LES CHOSSES »

enseignant(s)

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

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

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

objectifs

Le volume interroge « ce qui se passe entre les choses. » Est-ce du vide, une articulation ou une transition, un événement peut-être ? Si je modifie la nature du lien, est-ce que la nature et le sens des choses se transforment ? Le volume est aussi affaire de ponctuation, et mieux vaut d'abord construire son phrasé avant d'appréhender la lourde tâche d'y glisser une intention.

Pour ce premier semestre d'initiation au volume, le travail d'expérimentation dans les ateliers techniques sera mis au premier plan. Cet apprentissage servira à l'élaboration d'un langage formel, ainsi qu'à la compréhension des principes de fabrication d'un volume. En partant de deux ou d'un groupe d'objets choisis, l'étudiant devra imaginer, construire « ce qui se passe entre ces choses », et, par des gestes d'assemblage, mettre l'accent sur la nature spécifique de ces liens.

Le cadre expérimental du Black Mountain College sera notre fil rouge. Nous étudierons, à travers la pratique d'artistes historiques, comment un simple questionnement formel peut devenir une utopie culturelle, un idéal à embrasser et à partager.

contenu

« En ce milieu de XXe siècle, l'accent — « en sculpture » comme en théorie politique — est désormais placé sur ce qui se produit entre les choses, et non sur les choses en elles-mêmes. Aujourd'hui le champ d'exploration, le principe sous-jacent à un système de pensée est celui de la fonction, du processus et du changement ; de l'interaction et de la communication. L'univers — comprenant l'humain et ses intérêts — est abordé, du point de vue du microcosme et du macrocosme, comme le résultat continuellement changeant de l'influence que chacune de ses parties exerce sur le reste de ses parties.

Ce qui ce passe entre les choses — ce qui se passe entre les hommes — ce qui se passe entre les enseignants invités, les étudiants, les enseignants permanents — et ce qui se passe parmi chacun comme étant le résultat de chacun : car je ne pense pas que l'on puisse exagérer — en cette période précise, de l'Amérique, en 1951 — l'importance de ceux qui agissent dans les divers secteurs de l'art et de la connaissance, travaillant ensemble une partie de l'année de façon si privilégiée qu'ils découvrent chez d'autres des idées, des formes, des énergies, et toute une suite cinétique d'émotions surgissant hors du monde quantitatif.

Or, dans l'état de dispersion du monde quantitatif, ce sont pour des individus et des familles, une petite ville comme Roosevelt, dans le New Jersey, et pour un groupe tel un collège universitaire, le Black Mountain, un lieu plus petit offrant désormais cette sorte de chance, cette sorte de cœur expérimental. »

Charles Olson à Ping Ferry, au Black Mountain College, lettres (1951-1968)

« CE QUI SE PASSE ENTRE LES HOMMES »

enseignant(s)

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

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

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

objectifs

« Ce qui se passe entre les hommes », comment un volume peut-il rendre compte de la nature spécifique d'une connexion ? Ou bien serait-il la connexion elle-même ? Une information, un rituel, un lieu, peuvent réunir des individus... Nous continuons nos investigations sur ces « liants » en gagnant cette fois, l'échelle du corps et de l'espace.

Il n'est plus question de travailler uniquement à l'échelle de la main ou de l'objet, mais d'ouvrir sur le champ de la sculpture élargi à l'étude de contextes précis. Que reste-t-il d'un volume réduit à l'immatérialité d'une relation ? Comment préserver ou non sa physicalité ou sa plasticité ? L'étudiant pourra développer son projet hors du cadre des ateliers et hors de l'école elle-même s'il le souhaite. En choisissant un lieu et un contexte de travail, il devra concevoir un projet qui met la relation entre des « corps » au cœur de ses enjeux artistiques.

L'étude du Design radical italien à travers la figure majeure d'Ugo La Pietra accompagnera nos questionnements sur ce terrain.

contenu

À propos d'Ugo La Pietra :

Artiste, architecte, designer, Ugo La Pietra est une figure majeure de la scène radicale italienne des années 1960-1970. Dès le début des années 1960, il s'intéresse aux expérimentations des architectes viennois (Hollein, Pichler) et œuvre au décroisement des formes et des disciplines par le dessin, la peinture ou l'architecture en explorant le thème de la synesthésie des arts.

À partir de 1967, Ugo La Pietra radicalise sa critique du fonctionnalisme, qui asphyxie selon lui l'individu. Il met en place un système déséquilibrant qui, à travers objets, environnements audiovisuels, immersions, vise à étendre notre champ de perception et à rendre actif le spectateur. Dans les années 1970, le territoire urbain devient son objet privilégié. Muni d'outils de décodage, il arpente la ville dans ses moindres interstices, en quête de degrés de liberté. Utilisant la photographie, le film, le dessin ou le photomontage, l'artiste détourne et réinterprète méthodiquement l'espace urbain. La ville est pour lui tissée de nos comportements et de nos choix : « Habiter la ville, c'est être partout chez soi ».

(source FRAC-centre.fr)

photographie, vidéo

LE RÉEL DE LA PHOTOGRAPHIE

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s)

1

crédit(s)

2 (en commun avec le cours de C. Sibran)

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 10h-13h30 (groupe 1)

vendredi 14h30-18h (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

Sous ce titre d'Arnaud Claass, nous tenterons d'aborder la photographie en activant son lien « aux réels », faisant des images, comme il le dit, ces objets auxquels nous aimons croire mais aussi ne pas croire. 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.

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.

PHOTOGRAPHIE, PIÈCES À CONVICTION

enseignant(s)

F. Gorla

semestre(s)

2

crédit(s)

2 (en commun avec le cours de C. Sibran)

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 10h-13h30 (groupe 1)

vendredi 14h30-18h (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

Lecture de l'image. Image photographique comme indice. Construction de narrations. Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, focale, point de vue...). Pratique de la photographie associée à d'autres médiums, dessin, cinéma, écriture...

contenu

Quelle chance a la photographie de témoigner du réel à l'époque des manipulations numériques ? Doit-on fabriquer de toute pièce une image vraie ? L'image photographique peut encore être produite en tant que preuve par des experts, des chercheurs ou des historiens. Sa simple lecture peut servir à élucider des crimes ou à étudier une peinture. La photographie fonctionne alors comme un ensemble de signes qui sont autant d'indices à déchiffrer. Mais son pouvoir de vérité peut être débattu et les indices sont susceptibles d'être articulés, disposés ou manipulés aussi au moment de la prise de vue.

À partir de quelques artistes du narrative-art, nous réfléchissons sur une temporalité particulière de la photographie, non plus la contraction du temps de « l'instant décisif » mais au contraire l'expansion du temps permettant une mise en intrigue du récit, à l'intérieur d'une ou plusieurs images.

STUDIO PHOTO

enseignant(s)

C. Sibran

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

2 (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,
- Prises de vues : du portrait à la reproduction de peinture.

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.

VIDÉO : OBJECTIF RÉPLIQUÈRES**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

jeudi 9h-12h et 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 re-création 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'exemple de ce groupe d'artistes, vous choisirez, à partir d'un corpus d'extraits de films, une scène que vous serez invités à refaire à l'identique. Pour corser l'exercice et pour vous mettre en condition pour le travail du deuxième semestre, nous vous proposons cette année des répliquères de films de science-fiction ou de voyage dans l'espace. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.

Les remakes de Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Rainer Oldendorf, Brice Dellspenger, 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.

LE DISQUE D'OR**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre(s)

2 (étudiants volontaires)

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

jeudi 9h-12 et 14h-18h

semaine paire

vendredi 10h30-12h

objectifs

Apprentissages pratiques et recherche.

contenu

En 1977, la NASA lance deux sondes spatiales Voyager, avec à leur bord un « golden record », un vidéodisque de 12 pouces. Cette « bouteille à la mer interstellaire » contient des images et des sons destinés à donner une image de la vie sur terre à d'éventuels habitants extraterrestres de l'univers. En outre, l'équipe présidée par l'astrophysicien Carl Sagan ajoute une sélection musicale issue de différentes cultures et époques, d'une durée de 90 minutes, ainsi que des messages de salutations prononcées dans cinquante-cinq langues, et enfin des messages imprimés écrits par le président des États-Unis et le secrétaire général de l'ONU.

Aujourd'hui, 40 ans plus tard et en l'absence de réponse, l'isdaT a décidé qu'il était temps de chercher à établir un nouveau contact. Une sonde sera lancée à la fin de l'année scolaire, avec à son bord un disque d'or. La sélection des images et des sons gravés sur le disque sera confiée aux étudiants de première année. Pour des questions de droits d'auteur, il sera impossible d'utiliser des images et des sons existants. Les images et les sons devront donc être filmés et enregistrés spécialement. Quels sons et quelles images enregistrer et filmer pour donner une image de notre époque ? Ces sons et ces images doivent-ils rester à un niveau général et symbolique – ce qui explique peut-être l'échec du premier « golden record » ? – ou être beaucoup plus personnels et spécifiques : refléter les choses qui vous concernent, les choses qui vous semblent importantes à montrer et à partager ? Dans tous les cas et vue l'urgence de la situation, tout doit être fait pour éviter un nouvel échec.

ateliers ouverts

AC/DC

enseignant(s)

É. Pitoiset, Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

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

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h le mercredi
un atelier par mois en semaine paire
– mercredi 18 octobre 2017
– mercredi 15 novembre 2017
– mercredi 13 décembre 2017
– mercredi 24 janvier 2018
– mercredi 7 février 2018
– mercredi 7 mars 2018
– vendredi 9 mars 2018 (JPO)
– mercredi 16 mai 2018

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.

notes

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 8 juin 2018.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 30 mars 2018. À partir de cette date, le travail avec les enseignants se poursuivra sous d'autres modalités.

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 10h-12h

objectif

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour approfondir par soi-même — une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de la fin 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

Partant d'une lecture de l'histoire de l'art (principalement moderne et contemporain) oscillant entre spécificité de médium et intermédialité, et d'une approche des œuvres en tant que média(t)s, ce cours consistera à aborder des artistes, des pratiques et des phénomènes artistiques en relation avec des questionnements média et médiologiques.

PHILOSOPHIE II

ALLÔ, CABARET VOLTAIRE ?

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

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)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

3, option design

crédit(s)

3

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)).

Bibliographie

- 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)**

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

4, option design

crédit(s)

3

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
semestres 3 à 9, présentations

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
INVENTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
EUROPÉENNES DES ANNÉES 1920**
enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3

cours obligatoire pour les options art et design graphique, facultatif pour l'option design – ouvert aux autres années

crédit(s)

2 (art), 1 (design graphique)

jour(s) et heure(s)

lundi 17h30-19h30, amph B

objectifs

Comprendre les conditions d'émergence des principaux mouvements ayant marqué l'histoire du cinéma européen des années 1920. Identifier leurs caractéristiques esthétiques, stylistiques et formelles.

contenu

1. Cinéma de la République de Weimar : Caligarisme, expressionnisme, Kammerspiel film, Nouvelle objectivité.

Réalisateurs présentés : Robert Wienne, Karl Heinz Martin, Paul Leni, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Georg Wilhelm Pabst.

2. Dadaïsme, surréalisme.

Réalisateurs présentés : Man Ray, Hans Richter, Francis Picabia, Salvador Dalí, Luis Buñuel.

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 À TABLE ! : DÉLICÉS ET AIGREURS DU REPAS VU PAR LE CINÉMA

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

4

cours obligatoire pour les options art et design graphique, facultatif pour l'option design – ouvert aux autres années

crédit(s)

2 (art), 1 (design graphique)

jour(s) et heure(s)

lundi 17h30-19h30, ampli B

objectifs

Du burlesque au fantastique, du ton le plus léger au plus grave, nous examinerons les différentes représentations du motif du repas au cinéma à travers ses figurations tant conventionnelles que transgressives.

contenu

Le repas sous toutes ses formes est une figure fréquente au cinéma, comme en témoigne le corpus très imposant de films intégrant des scènes de ce type, ou tout simplement dont un repas constitue le cadre ou le sujet de l'intrigue principale.

Un grand nombre de réalisateurs, parmi lesquels Chaplin, von Sternberg, Buñuel, Chabrol, Pialat, Huston, Fellini, Ferreri, Fassbinder, Haneke, Tati, Terry Jones (Monty Python), Vinterberg, Axel, loin de réduire l'action de manger à une simple fonction biologique et à une finalité pragmatique de construction cohérente du récit, ont fait usage de cette figure comme possibilité d'explorer les fonctions sociales, économiques, politiques, ou symboliques du repas, les rapports de classe et de domination qu'il révèle, jusqu'à en faire parfois un instrument subversif de transgression des normes et codes moraux et sociaux, bousculant ainsi les tabous et interdits d'une société donnée. Notre rapport à la nourriture et notre comportement à table disent en effet beaucoup de notre relation au monde, à ses usages et à ses règles.

Nous aborderons les différents aspects du repas au cinéma, qu'il reflète l'harmonie ou la discordance, à partir de questions telles que la communion, les rapports de classe, la sexualité, les troubles et les situations de crise, les manifestations de la violence. La particularité de ce cours est d'être partagé par l'enseignant et par les étudiants qui construisent et présentent eux-mêmes le contenu de certaines séances prédéterminées par un calendrier. Ces présentations individuelles ou en duo seront précédées en début de semestre 3 d'une séance d'introduction par l'enseignant responsable du cours, lors de laquelle une bibliographie ainsi qu'une filmographie seront transmises aux étudiants afin de leur permettre de commencer leurs recherches, de construire et d'organiser en amont leurs présentations dont ils devront fournir un calendrier et un plan prévisionnel fin décembre 2017.

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.

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!

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

3 à 6, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 12h30-14h

vendredi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo artístico 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.

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...

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

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

semestre 6

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

jour(s) et heure(s)

lundi 14h-16h

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.

**PHILOSOPHIE III
SPATIALISATION****enseignant(s)**

A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

semestre 5

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

semestre 6

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

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)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

5 & 6, option design

crédit(s)

semestre 5
3

semestre 6
2

jour(s) et heure(s)

jeudi 16h-18h

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 ».

Bibliographie

- 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 RÉUNION DE FAMILLE

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

5 & 6, options art et design graphique
(cours facultatif)

jour(s) et heure(s)

jeudi 18h–20h, amphi B

objectifs

Comprendre comment on appréhende les connaissances culturelles, comment on se saisit de certaines d'entre elles et comment on les transforme pour les déplacer dans des contextes variés, sous différentes formes, via différents supports.

Être en capacité d'identifier et de désigner ces savoirs et leur action dans sa production plastique.

contenu

L'édification d'un bagage culturel peut être méthodique et raisonnée, constituée d'éléments recherchés et sélectionnés en raison de la réponse pertinente qu'ils apportent à des spéculations, elle peut aussi incorporer des découvertes fortuites ou intuitives faites hors de tout contexte d'étude ou d'expérimentation. Il s'agit dans ce cours de trouver des moyens de proposer une lecture objective de cette culture d'abord échafaudée selon une perspective subjective, dans le but de la partager avec différents interlocuteurs lors de la présentation des projets plastiques dans des contextes de mises en espace ou de diplôme.

À partir d'exemples choisis, nous commencerons par observer les modes de circulation des savoirs, la façon dont certains d'entre eux peuvent être à l'origine de cheminements créateurs, et comment ces cheminements, inscrits dans des contextes différents, générés selon des partis pris différents, transforment et font évoluer ces sources premières, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes et à un nouveau point de vue sur le monde. Viendra ensuite pour chacun des participants à ce cours le temps de la réflexion autour de sa propre méthode de construction d'une relation raisonnée entre ce savoir subjectif et son incorporation dans la production plastique.

À chaque séance, chacun présentera un état des lieux de sa construction pour en évaluer la pertinence et la lisibilité.

**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
toutes années (facultatif)

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 odyssee, traverse et fait alterner la découverte d'œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales, picturales, littéraires... par 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, Edgar Varèse...

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

mercredi 12h30-14h

vendredi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo artístico 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)

mercredi 9h30-11h (option design)

vendredi 11h-12h30 (option art)

vendredi 9h-10h30 (option design graphique)

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 recherches et expérimentations

Crédits inclus dans « Recherches et Expérimentations » (voir pp. 122, 154 et 191)

ACCIDENT DE SURFACE TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure

semestre(s) et option(s)

3 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

salle 307

– mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017

– mardi 13 et mercredi 14 mars 2018

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.

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant(s)

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

3, toutes options (cours obligatoire)

jour(s) et heure(s)

2h par groupe de 10/12 étudiants, soit entre 6 et 8 séances

jeudi 12h-14h entre les semaines 40 et 45 / 47

objectifs

Scans de transparents / documents ; résolution d'image / profils colorimétriques ; réalisation de planche contact (Bridge / Photoshop) ; développement d'image : Caméra raw / Photoshop / Bridge ; configuration de photoshop ; système de calque (courbes, niveaux, etc.) ; images dynamique ; masque de fusion ; accentuation.

contenu

Espace d'exploration, de réflexion, de recherche et d'échange, le laboratoire de photographie numérique est un lieu d'immersion dans l'image photographique et permet la révélation de l'image « juste ». Créations et idées sont les guides d'un enseignement technique assuré en lien avec les projets de cours des professeurs.

Les étudiants affirment leurs choix et points de vue à travers l'apprentissage de l'outil numérique. Ils sont formés à toutes les étapes de la chaîne numérique : choix du matériel photographique et de la technique, acquisitions photographiques « en direct » et numérisations de documents, sélection et classification d'images, retouches et colorimétrie, préparation d'image pour tirages grand format et choix des surfaces d'impressions.

AC/DC**enseignant(s)**

É. Pitoiset, Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

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

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h le mercredi
un atelier par mois en semaine paire
— mercredi 18 octobre 2017
— mercredi 15 novembre 2017
— mercredi 13 décembre 2017
— mercredi 24 janvier 2018
— mercredi 7 février 2018
— mercredi 7 mars 2018
— vendredi 9 mars 2018 (JPO)
— mercredi 16 mai 2018

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.

LES TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

D. Coste, L. Proux

semestre(s) et option(s)

3 & 4 et 7 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

semestre 3 semaine impaire

semestre 4 semaine paire

jeudi 16h-18h

objectifs

Dans ce rendez-vous, nous cherchons à inscrire les enjeux des pratiques artistiques au sein d'une réflexion plus générale sur le sens du travail. Comment les modes de productions industrielles peuvent nous informer sur le concept de modernité en art ? Au travers de situations concrètes et de discussions, nous chercherons ce qui renvoie encore aux formes de l'industrie dans les pratiques artistiques et ce qui annonce déjà d'autres usages, renvoyant à d'autres modes d'existence post-industrielles.

contenu

Le projet interroge différents niveaux de représentation et permet d'aborder l'usage d'une source, sa transposition puis sa ré-interprétation sous une forme qui condense et compile les différents vocabulaires développés dans le projet. La finalité est envisagée par la mise en espace des travaux préparatoires ainsi qu'une forme plus aboutie, qui compile les différents langages dans une réalisation plus ambitieuse. Les questions de l'image, du document au sens large du terme seront au cœur des productions plastiques des étudiants inscrits. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année afin d'aboutir à des formes qui donneront lieu à une restitution publique.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

3 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 12h-14h

– le mardi 17 octobre 2017

– le mardi 14 novembre 2017

– le mardi 28 novembre 2017

– le mardi 12 décembre 2017

– le mardi 23 janvier 2018

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.

**L'APPROCHE (2)
GROUPE DE RÉFLEXIONS ET D'ACTIONS
CONCRÈTES EN MILIEU CARCÉRAL
— QUARTIER COURTE PEINE DE LA
MAISON D'ARRÊT DE SEYSSES**

enseignant(s)

É. Cliquet avec C. Sibran et V. Vernet
avec le regard extérieur de V. du Chéné

semestre(s) et option(s)

4 à 10, toutes options (groupe de 10 étudiants)
sur candidature

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignants et un groupe de détenus du quartier courte peine 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 et une attention soutenue portée au jeu et à l'affinement de la réceptivité sensible ainsi qu'aux liens entre le sens, les gestes et les mots.

contenu

10 interventions *in situ*, dans les locaux du quartier courte peine de la Maison d'arrêt de Seysses, dans une salle d'activités réservée à cet effet. Durée des interventions : 1h30.

MICROÉDITION

enseignant(s)

V. Vernet

semestre(s) et option(s)

3 à 6, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine impaire
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 « post-presse » (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 *Âme Trame Drame* ou comment la trame diffuse une dimension tragique. 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. Présentation des éditions à la bibliothèque, journées portes ouvertes, salons de microédition. Réflexion sur les modes de présentation des éditions et leur itinérance.

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

F. Gorla, T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4 & 6, option art

jour(s) et heure(s)

Les étudiants (inscrits par ailleurs en photographie et / ou vidéo) s'engagent à travailler dans deux workshops (de 7 jours), répartis sur deux ans.

Chaque workshop a lieu sur un site extérieur, dans les deux cas des écoles ou universités investies pas d'autres étudiants, nos alter ego. La session 2018 se déroulera du 19 au 23 mars.

objectifs

Articuler ensemble 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 travail a lieu au cours d'un atelier d'une semaine sur un site extérieur au cours duquel nous constituons une équipe de tournage et de prise de vue pour réaliser un film. Le protocole de travail sera élaboré à partir des 4 films de l'installation « Topique » montrée en mai 2017 à l'espace Croix Baragnon à Toulouse et du texte-enquête écrit par Pascal Poyet, qui l'accompagne. Le but sera d'enclencher un nouveau cycle de films et / ou photographies articulant portraits, architecture, regard-caméra, pause et mouvement.

notes

semestres 3 à 6 — option art

- 124 **semestres 3 & 4**
- 132 **emploi du temps**
- 138 **semestres 5 & 6**
- 146 **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. Les étudiants peuvent aussi choisir parmi les ateliers « recherches et expérimentations » qui leurs sont ouverts (voir p.111).

Au début de chaque semestre, les étudiants devront faire un choix parmi les cours optionnels : trois cours minimum en deuxième année (semestre 3 et 4), et deux cours minimum en troisième année (semestre 5 et 6). Un changement d'au moins un cours devra intervenir au début du semestre 4.

Tout changement dans le choix de cours s'effectuera jusqu'au 30 octobre auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeurs.

À la fin de chaque semestre, une mise en espace aura lieu au moment des évaluations. Elle sera collective au semestre 3 et individuelle aux semestres 4, 5 et 6. Le travail mené par les étudiants dans les cours et ateliers qu'ils ont choisis est présenté dans ces mises en espace.

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. La Semaine des workshops aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 février 2018 (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, aux professeurs de l'option art 1er cycle 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 Laurence Cathala et Adam Scrivener.

Évaluation

Les crédits sont attribués par les enseignants réunis en collégiale à partir des éléments du contrôle continu, des mises en espace et des évaluations semestrielles. 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 DNA 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 DNA, cette recherche et le parcours de l'étudiant des six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. Avant l'obtention du DNA, 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 des semestres 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6.

notes

semestres 3 et 4

cours optionnels —

VOIR AUSSI « ATELIERS RECHERCHES
ET EXPÉRIMENTATIONS » 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-17h

semaine paire

jeudi 10h-13h

objectifs

Penser la photographie en relation avec d'autres pratiques. Élaborer son propre vocabulaire photographique. Questionner les dispositifs de construction des images contemporaines. Mise en place de plateaux techniques visant à être davantage autonome dans les lieux dédiés à la photographie dans l'école (studio, labo, tirage).

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, toute 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-17h

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 : TOUT CE QUI TOMBE**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

5

jour(s) et heure(s)

semaine pairemardi 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 montrer et filmer une chute ; s'en inspirer pour réaliser une vidéo qui aborde directement ou indirectement cette thématique. Un travail actif est demandé en-dehors des cours (repérages, recherches...).

contenu

La chute est une figure récurrente dans l'histoire de l'art ; chute des anges rebelles, chute des idoles, chute d'Icare... Comme le fait remarquer Gérard Wacjman en la reliant à la chute du mur de Berlin et à celle des Twin Towers, cette figure fait un retour remarqué dans l'œuvre de nombre d'artistes contemporains, sous une forme souvent comique ou critique ; comme si montrer tout ce qui tombe permettait de révéler l'envers du tableau, la face cachée de notre époque ; comme si défier les lois de la gravité et la verticalité dévoilait une précarité fondamentale tout en ouvrant des pistes de libération, de réinvention, d'extase...

De la peinture à la photographie, de la littérature au cinéma, du rêve à la réalité, en déroulant un fil analogique et associatif, nous explorerons ces questions, avec pour compagnons de route Yves Klein, Bas Jan Ader, Roman Signer, John Wood et Paul Harrison, Julien Prévieux, Denis Darzacq, Werner Herzog, etc. Mais aussi des danseurs contemporains qui ont privilégié le déséquilibre... Sans oublier le « chantre de l'élan brisé », Buster Keaton.

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

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

semaine pairemardi 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'Ill 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 : L'ÉCRITURE A COULÉ
DU TABLEAU****enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellán
avec la participation d'A. Loridan et V. Vernet

semestre(s) et option(s)

3 (cours) & 4 (suivi)

crédit(s)

semestre 3

5

semestre 4

4

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-13h (cours) et 14h-18h (suivi)
L. Cathala en semaines paires
E. Castellán en semaines impaires
quelques séances communes dans l'année
dont la semaine de la rentrée

objectifs

- X** Développer des pratiques de dessin, peinture, édition, maquette ;
- X** Aborder la représentation comme un espace de projection relié au récit ou au scénario ;
- X** Mettre en question l'avant — dessin, maquette, écriture, projet — et l'après — pièce, exposition, annonce, affiche, parole...

contenu

Ce cours aborde la question du scénario comme préalable ou horizon d'une peinture, d'un dessin, d'une image. Le cinéma, l'écriture et la littérature seront les topos et les arkhè de notre réflexion.

Un travail avec des ateliers engageant d'une part le volume et d'autre part l'imprimé (atelier maquette, atelier sérigraphie) permettra une réflexion sur l'idée d'exposition ou d'œuvre fictive et inventée (affiches ou carton d'invitation pour une pièce ou une exposition imaginaire, maquette réinventant le travail d'un artiste réel ou inventé).

À partir du texte « Mon frère » de Thomas Huber, la question du langage et de sa relation à l'art est posée avec précision grâce à la fiction sur laquelle il s'appuie pour véritablement déployer une vision inattendue et pertinente de la vie et de l'art. D'autres artistes, comme Lucy McKenzie, utilisent également les subterfuges de la fiction et ses potentiels multiples par l'utilisation de maquettes et trompes-l'œil. Ces exemples seront approfondis dans l'idée de favoriser des échanges et des expérimentations propres à questionner et déplacer le rôle de l'auteur face à ses réalisations, et de permettre à chacun, seul ou en groupe, de trouver de nouvelles places et /ou rôles.

**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

objectifs

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. À partir d'une relecture du « document » de fin de première année vous définirez un programme d'action. Des temps seront consacrés au travail en atelier en relation avec les assistants d'enseignements. Des séances de mise en place des objets produits vous permettront d'en avoir une approche critique.

Tout au long de votre parcours, vous construirez un document papier et numérique qui rendra compte de votre progression et de vos points d'appuis (textes, croquis, photographies, références).

**ÉCONOMIE DE L'ATELIER
POUR UNE MISE 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)

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

objectifs

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.

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

Intégrer dans sa pratique artistique une lecture ou un usage des technologies et d'Internet.

contenu

Quelles questions Internet pose aux artistes ? L'art peut-il rentrer ou sortir d'Internet ? Quelle différence entre Internet, un musée et une bibliothèque ? Internet est-il plus qu'un espace de documentation et d'information ? Si tout le monde est devenu créatif sur le web, comment se concevoir en tant qu'artiste ? Un ordinateur est capable de quoi ? Et des millions d'ordinateurs connectés ensemble ? À quoi rêvent les algorithmes ? Internet, un monde sans sommeil ? Quelles conséquences ou inconvénients des technologies sur l'espace public ? Qui invente quoi ?

DANS LE SENS DE LA LECTURE

enseignant(s)

E. Castellan

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

inclus dans le cours « Studio 1 »

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mardi 13h30-14h30 (groupe de 10 étudiants)

objectifs & contenu

Revue de presse, regard sur des livres et éditions aux fonds moderne et ancien de la bibliothèque.

notes

semestre 3 & 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	<p>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>Studio 1 cours – sem. 3/suivi – sem. 4 L. Cathala</p>
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		<p>Sém. écriture Y. Caro (selon calendrier)</p>
14h-15h	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>	<p>Tout ce qui tombe – sem. 3 Portrait craché – sem. 4 T. Sipp</p>
15h-16h		
16h-17h		<p>Studio 1 (suivi) L. Cathala</p>
17h-18h		
18h-19h	<p>Lectures du cinéma 2 D. Barreau</p>	<p>Analyse d'œuvres P. Fauré</p>
19h-20h		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Tout ce qui tombe — sem. 3 Portrait craché — sem. 4 T. Sipp</p>	<p>Photographie « degré zéro » F. Gorla — sem. 3</p> <p>Phallophories semestre 4</p> <p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet semestre 3</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa</p>		<p>Español F. Martí-Jufresa</p>
<p>INI() É. Cliquet</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p> <p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 4</p>	<p>English A. Scrivener</p> <p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Conférence</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	

AC/DC

1/mois selon calendrier
 20h-23h

2017-2018

semestre 3 & 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau
9h-10h		
10h-11h		
11h-12h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studio 1 cours – sem. 3 suivi – sem. 4 E. Castellan
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		Dans le sens de la lecture E. Castellan
15h-16h	Photographie « degré zéro » F. Gorla	
16h-17h		Studio 1 (suivi) E. Castellan – sem. 4
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	
19h-20h		Analyse d'œuvres P. Fauré

semaine impaire

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

semestres 3 à 6

cours communs (obligatoires)

PHALLOPHORIES

enseignant(s)

collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

4 & 5

crédit(s)

1

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 (semestre 5)

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 œuvre, 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 (2 au choix)

INSCRIPTIONS

enseignant(s)

É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

5

semestre 6

2

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 contrait-il ce qui s'y inscrit ? Si inscrire, c'est écrire dans, comment dire écrire hors ?

Quelques mots-clés : exemple, mondes, comique, démo, milieu, institution, problème, anarchie, Tati...

PICTUREDITING**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

5

semestre 6

2

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

lundi 9h-13h et 17h-20h

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

« Picturediting » est un espace et un temps de montage des images entre elles, autant dans l'espace réel de l'accrochage (nous investirons un lieu d'exposition à chaque lundi) que dans l'espace de l'imprimé (nous réaliserons la maquette d'un journal d'images). Ce cours s'attachera donc à produire et à analyser les déplacements de sens opérés par les rapprochements d'images et à construire des formes de présentation publiques avec les images : exposition collective et journal d'images. Comment passer d'une image « hors format » donnant la prépondérance à l'écran et circulant à l'intérieur de réseaux d'échanges (blogs, tumblr...), 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.

Partenaires : Cinémathèque et Château d'Eau.

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

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

5

semestre 6

2

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

mardi 9h-12h

objectifs

À travers une série de projections de films, repérer et analyser les dispositifs mis en œuvre par les artistes et les cinéastes pour tenter de saisir / rendre visible 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, Claudio Pazienza, Werner Herzog), mais aussi d'artistes et de cinéastes contemporains (Sandy Amerio, Antoine Boutet, Yuri Ancarani, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel, Ali Kazma, Richard Mosse, Adrian Paci, Till Roeskens, Laura Waddington, Narimane Mari) qui travaillent sur cette frontière du « near documentary », qui travaillent contre, « tout contre » le documentaire.

Cette année, en relation avec le cours « Studio 2 » de Laurence Cathala, une attention particulière sera portée aux films où la parole joue un rôle important.

STUDIO 2 : PAROLES**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

5 (cours) & 6 (suivi)

crédit(s)

5 (crédits en commun avec le cours d'E. Castellan)

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 14h-18h

objectifs

Développer une pratique d'observation graphique, travailler sa relation à des formes plus autonomes. Questionner la relation dessin / écriture / oralité.

contenu

Ce cours suppose une quadruple activité : lire (parfois à haute voix et à plusieurs des textes apportés en cours), parler, dessiner, écrire. Il propose un mode d'enquête par la discussion (dont l'interview, l'entretien, la correspondance, sur des terrains divers, à l'école et hors de l'école) puis par l'inscription graphique, faisant intervenir les mots et le dessin, le tout pouvant mener à un objet plastique, performatif, éditorial... Des entretiens, films ou extraits, des conférences-performances, seront une base pour questionner la mise en forme de cette parole en mouvement et en circulation, imaginer des possibilités visuelles, sonores, orales, gestuelles, en articulant la sociologie et la fiction. Nous nous questionnerons à la fois sur le signe (écrit ou dessiné) et sur l'oralité, ainsi que sur des idées de passages et de traductions - d'une forme à une autre, d'un langage à un autre, d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, d'une situation à une autre.

STUDIO 2 : PASSER PAR LA PORTE**enseignant(s)**

E. Castellan

semestre(s) et option(s)

5 (cours) & 6 (suivi)

crédit(s)

5 (crédits en commun avec le cours de L. Cathala)

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

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

objectifs & contenu

Ce cours se propose d'approfondir une pratique étendue du champ de la peinture à la parole et au corps, du point de vue de l'atelier. Il sera ainsi question d'une pratique qui s'intéresse au faire et au dépassement de la dichotomie, et / ou de la friction, forme-pensée. Seront ainsi visités, par des manipulations et des prises de paroles : des gestes, des réactions, des déplacements et des présentations de travaux. En partant de paroles d'artistes (Monika Baer, Laura Owens, Thea Djordjadze, Ian Kiaer, Miriam Cahn, Kerry James Marshall, Thomas Huber...), et en échangeant avec des artistes invités, le cours se développera en ouvrant un langage et ses traductions possibles dans d'autres ateliers (sérigraphie, photographie, maquette...). Du point de vue à l'œuvre se dépliant la clarté et la pertinence d'un regard.

DANS LE SENS DE LA LECTURE**enseignant(s)**

E. Castellan

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

inclus dans le cours « Studio 2 : passer la porte »

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 13h30-14h30 (groupe de 10 étudiants)

objectifs & contenu

Revue de presse, regard sur des livres et éditions aux fonds moderne et ancien de la bibliothèque.

DÉPLACEMENT**enseignant(s)**

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

5

semestre 6

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h (sem. 6)

vendredi 14h-18h

objectifs

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

contenu

En considérant les formes de l'installation, de la sculpture, de la performance, ou d'éléments empruntés au lieu et dé-placés vous questionnerez les formes pré-conçues pour une proposition individuelle ou collective.

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

- champ opératoire limité ;
- dates de la manifestation commune (2 semaines courant avril) ;
- respect des normes de sécurité en vigueur.

Différentes phases jalonnent votre parcours :

- étude du lieu et prises de notes (emprunts) ;
- notes d'intention, références, croquis ;
- plans, épures, croquis, maquettes, devis ;
- conception et fabrication des objets de médiation qui permettront une lisibilité de la manifestation (cartel, carton d'invitation, affiches et publications..).

COMMUNS (ATELIER MACHINA)**enseignant(s)**

N. Bruyère et É. Cliquet, professeurs
D. Le Ray, assistant d'enseignement

semestre(s) et option(s)

5 à 10, options art et design

crédit(s)

semestre 5	semestre 6
5	2

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-16h
présence des enseignants de l'isdaT
jeudi 16h30-20h et vendredi 14h-19h suivant
le planning à la FABRIC'INSA

objectifs

Réaliser et documenter un projet inscrit
dans la problématique des communs*.

contenu

L'atelier Machina est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements actuels (Arduino, Raspberrry Pi, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). La problématique et les enjeux des communs nous occuperont plus particulièrement, concernant à la fois des étudiants de deux options (design et art) mais aussi ponctuellement des étudiants scientifiques (INSA, UPS). L'essor du mouvement du logiciel libre depuis les années 80, en même temps que de nouvelles « enclosures » sur la connaissance (extension du copyright, brevetage du vivant), nous amènera à expérimenter et réfléchir sur notre position et notre rôle au sein de ce rapport de force.

Un module d'ouverture est prévu avec l'INSA pour l'acquisition des fondamentaux techniques lors de la dernière semaine de janvier. L'accès à la FABRIC'INSA est possible pour les étudiants inscrits dans le cours *Communs* (ouverture du fablab de 18h à 23h les lundi, mardi, mercredi et jeudi). Un contexte de diffusion sera proposé aux étudiants pour articuler leurs propositions avec une réalité extérieure.

Au semestre 6, en vue de la préparation du DNA, les étudiants auront accès à l'atelier Machina, ainsi qu'à la FABRIC'INSA pour finaliser leur travail.

* La notion de commun est ici empruntée à l'ouvrage du même nom qui servira de référence en cours tout au long de l'année (*Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Pierre Dardot et Christian Laval, édition La Découverte, Paris, 2014).

préparation à l'exercice d'une activité artistique

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)

sur 5 lundis, du 5 mars au 9 avril 2018

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 3, 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.

✕ 5 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.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2017 et 3 demi-journées en mars 2018)

L'ensemble des journées est coordonné par 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. Ouverts aux diplômés de l'isdaT beaux-arts.

notes

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Vidéo Near Documentary T. Sipp
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	
15h-16h		
16h-17h	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		Analyse d'œuvres P. Fauré

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
	Philosophie III A. Samardžija Scrivener	
Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Phallophories semestre 5	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet semestre 6	
		English A. Scrivener
Español F. Martí-Jufresa		Español F. Martí-Jufresa
Studio 2 cours — sem. 5 suivi — sem. 6 L. Cathala	Pictorediting F. Gorla — sem. 5	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet (selon calendrier)
	Mise en espace	
	Communs N. Bruyère É. Cliquet	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
Conférence	Méthodologie 3 Réunion de famille D. Barreau (cours optionnel)	

AC / DC

1 / mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Picturediting F. Gorla	Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Dans le sens de la lecture E. Castellan
15h-16h		Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats
16h-17h		
17h-18h	Picturediting F. Gorla	Analyse d'œuvres P. Fauré
18h-19h		
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>Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet semestre 6</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Studio 2 cours – sem. 5 suivi – sem. 6 E. Castellan</p>		<p>English A. Scrivener</p>
<p>Dans le sens de la lecture E. Castellan</p>		
<p>Studio 2 cours – sem. 5 suivi – sem. 6 E. Castellan</p>	<p>Mise en espace</p> <p>Communs (atelier Machina) N. Bruyère É. Cliquet</p>	<p>Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet (selon calendrier)</p> <p>Ateliers Bibliothèque Projets Partenariats</p>
<p>Conférence</p>	<p>Méthodologie 3 Réunion de famille D. Barreau (cours optionnel)</p>	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 156 semestres 3 & 4
- 166 emploi du temps
- 170 semestres 5 & 6
- 182 emploi du temps

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

Le parcours de l'étudiant 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.

Évaluations

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.

DNA

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

Critères d'évaluation du DNA

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

Entrée en année 4

L'entrée en second cycle est conditionnée par l'obtention du DNA, et validée par la présentation d'un projet écrit devant une commission constituée d'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 des semestres 4, 5 ou 6. Les crédits sont attribués au semestre 6.

notes

semestres 3 et 4

VOIR AUSSI « ATELIERS RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS » P. 111

IMPR. ÉCRAN

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 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 aussi 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 qu'à travers les outils qui permettent aux designers graphiques de les concevoir, les mettre en forme.

À travers quelques exercices menés sur le semestre 3, nous expérimentons 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.

**« 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.

**« TYPOICTO »
(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.

SCÉNARIOS**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 9h-13h

objectifs

- Développer un travail personnel de dessin ;
- Développer une relation à l'écriture (notes, protocoles, scénarios...) ;
- Aborder les questions de monstration (présentation, accrochage, affichage...) et d'édition (liens avec les ateliers de multiples : gravure, sérigraphie, infographie...).

contenu

Le cours s'articulera sur différents temps et lieux, de la bibliothèque aux ateliers des étudiants en passant par les ateliers de multiples pour circuler entre le temps du faire et celui de l'editing du travail. L'écriture collective et collaborative sera un outil ou une machine pour dessiner. À partir de scénarios créés à plusieurs, nous produirons des expérimentations graphiques, des fictions, ou des narrations personnelles ou collectives. Les scénarios eux-mêmes, leur écriture, et la mise en forme / en page et en situation de cette écriture seront également en question. Une attention particulière sera donnée à la question de l'affichage, avec l'idée d'afficher / accrocher des dessins dans des lieux qui nous semblent intéressants, dans l'école et hors de l'école, pour construire une réflexion contextuelle et penser des formes de situations.

ÉDITER**enseignant(s)**

R.P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

mardi 14h-18h

semaine impaire

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**

mardi 14h-18h

semaine impaire

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. La restitution définitive se fera sous forme d'édition papier et / ou écran.

PHOTOGRAPHIE**« SÉRIAL PHOTOGRAPHER »****enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)**semestre 3**

mercredi 14h-18h

semestre 4

lundi 13h-17h

objectifs

Appréhender la pratique photographique à travers une ou plusieurs séries de prises de vues. Vous vous engagerez dans une relation au temps photographique par la réalisation d'une série de photos autour de sujets qui vous sont propres. Vous proposerez un corpus d'images originales, personnelles et identifiables en vous intéressant au thème choisi dans une écriture précise avec une qualité de lumière pensée et anticipée. Garantir une certaine cohésion des images vous permettra de conserver le fil rouge qui relie chaque photo aux autres. Vous constituerez donc des séries entre huit et douze photographies aux formats différents.

contenu

En déclinant la ou les séries de prises de vues, vous mettrez les images en relation, dont le sens argumentera votre propos. La constitution de ce temps photographique vous amènera vers une réflexion autour de la série. La répétition d'un motif que l'on trouve dans les photomontages ou collages réalisés par la photographie expérimentale du Bauhaus des années vingt, la sérialisation au travers des objets industriels chez A. Renger Patzsch ou de plantes chez Karl Blossfeldt. Walker Evans enregistre dès les années trente certains bâtiments du sud-est des États-Unis. Les sites industriels de Bernd et Illa Becher rendent compte d'une typologie d'architectures minières, sidérurgiques, etc. Mais aussi le portrait peut être traité comme une série chez August Sander entre les deux guerres ou chez les photographes plus contemporains comme Thomas Ruff.

Organisées dans leur succession, les photographies s'articuleront et constitueront une suite. Vos décisions et vos choix visuels vous permettront de relier et d'établir une réflexion sur le rapport signifiant des photographies en interrogeant le sens de leurs proximités.

LECTURE DE LA PRESSE (RADIO, 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

Concordance des temps, Du grain à moudre, Le magazine de la rédaction et *Cultures monde* sont des émissions hebdomadaires diffusées sur France culture, qui proposent une approche de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle, sous un angle spécifique à chacune d'entre elles, qu'il s'agisse de relier les sujets traités à des précédents historiques, ou de les analyser et d'en débattre selon des perspectives singulières. Ces émissions seront le fil conducteur de ce cours.

À chaque séance, un étudiant présentera le compte-rendu d'un numéro récent de l'une d'entre elles, 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.

HELLO WORLD!*

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

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semestre 3

vendredi 8h-12h

semestre 4

mercredi 14h-18h

objectifs

Acquérir les savoirs fondamentaux liés au champ du web-design : apprentissage des langages de programmation destinés à la création de pages web (html, css dans leurs dernières versions) et prise en main de la palette d'outils nécessaires à une diffusion sur internet. Acquérir et développer une méthodologie de travail cohérente ayant pour objectif l'autonomie de l'étudiant. Découvrir la culture numérique liée à l'histoire d'internet et les formes et structures qui en découlent. Comprendre les usages en lien avec l'évolution de ce medium et engager une réflexion active centrée sur ces enjeux.

contenu

Le cours s'articulera autour de l'apprentissage progressif des langages fondamentaux du web (html, css, javascript) et de leur mise en pratique pour véhiculer et transmettre un contenu cohérent. Il s'agira de comprendre les processus et étapes nécessaires à la création d'un site internet depuis l'acquisition d'un nom de domaine, hébergement, protocoles de transfert, et d'en saisir la matérialité.

À partir de l'observation et de l'analyse de différentes productions dédiées aux écrans (sites, web-documentaires, e-book), nous analyserons les pratiques actuelles dans le champ du web-design : formes et fonctions, charte graphique, code-source, langages utilisés. Les notions de hiérarchie de l'information, d'arborescence, d'interactivité, d'ergonomie qui sous-tendent toute production pour le web seront également interrogées, explorées, etc.

La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine et l'acquisition progressive des langages dédiés au web permettront d'acquérir les outils indispensables à une première production. Ces expérimentations, orientées vers les questions d'édition en ligne, feront appel à différents contenus qui seront soit donnés dans le cadre du cours, soit à choisir par l'étudiant à partir d'un corpus défini. Ils devront être articulés de façon cohérente dans l'espace de(s) écran(s), en faisant appel notamment à des systèmes de grilles. Nous aborderons dans un second temps la question de la multiplicité des écrans et de l'adaptabilité des contenus. Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique. Dominique Barreau interviendra ponctuellement dans le cours en fonction des problématiques abordées.

* 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)

07:30 LECICO STOP SIGNAL SPIRIT**enseignant(s)**

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-13h

objectifs

Questionner les notions d'écritures (signe, symbole, lettre, mot, message...) par un travail de collecte, de déconstruction et d'édition. Acquérir des techniques et des méthodologies pour mener une enquête et une recherche sur un sujet et un objet spécifique.

contenu

Chaque jour, une personne prononce en moyenne 16000 mots. Mais combien en voit-on ? Et que disent-ils, ces messages qui s'adressent à nous sous une forme bien précise ? Dans *Le Signe*, Umberto Eco raconte l'histoire de M. Sigma, un citoyen italien en voyage à Paris pris d'un mal de ventre. Eco décrit le parcours de M. Sigma au travers tous les signes qu'il va rencontrer et devoir déchiffrer pour se faire soigner.

Du lever au coucher, une multitude de messages écrits sur une variété infinie de supports nous parviennent. Ils peuvent nous être personnellement adressés ou non, et nous pouvons décider de les lire ou de les éluder. Ils peuvent apparaître sous la forme de signes, de lettres, de mots. Pour ne citer que quelques exemples, dès le réveil, dans la sphère privée, ils surgissent sur notre téléphone, notre shampoing, notre boîte de céréales, et même de façon plus insidieuse sur notre lavabo ou notre frigo. Et dans l'espace public, où nous nous tenons en tant que citoyen, ils sont à la fois omniprésents et sur des espaces bien délimités et codifiés, souvent à grande échelle. Tous ces messages ont divers fonctions et objectifs (informatifs, officiels, publicitaires, politiques, mais aussi contestataires...). Ils sont partout.

Chacun de ces messages est intimement lié à une forme et un support qui ont été pensés, qui lui sont propres et qui influent sur le sens qu'on lui donne.

Tel un paléographe, vous collecterez sur un temps donné de façon méthodique (pour ne pas dire obsessionnelle !) tous les messages que vous croiserez sur votre chemin en vue de prendre conscience et déconstruire votre environnement quotidien, constitué d'une multitude d'[id]entités graphiques. Tous les langages graphiques nous intéressent ici, qu'ils soient véhiculaires ou vernaculaires. À partir d'une sélection choisie de messages collectés, vous « éditez » ensuite votre journée idéale par une double opération d'écriture et de transcription. En dernier lieu, vous mènerez une enquête à la fois spécifique et globale sur un seul signe issu de votre collecte : spécifique sur ce signe en particulier, et global sur l'histoire de ce signe en général.

SUIVI DE PROJETS
« ATELIER LIBRE DE DESSIN DE
CARACTÈRES »

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10, sur inscription

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h (semaines sans conférences) selon calendrier

objectifs

Temps spécifique bi-mensuel pour les étudiants souhaitant approfondir le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet.

contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création d'alphabets typographiques, des caractères de titrage aux caractères de texte. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture dans l'optique d'acquérir la capacité rédactionnelle d'analyser les pratiques spécifiques de ce champ.

semestre 3

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

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

— design graphique

mercredi		jeudi	vendredi
Scénarios L. Cathala sem. paire		Des histoires F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh	Hello World! D. Petit-Armand
Español F. Martí-Jufresa sem. paire		Gestes, signes, contrastes F. Chastanet	Español F. Martí-Jufresa sem. paire
Serial Photographer J.-F. Labérine			English A. Scrivener
Conférences (selon calendrier)	Suivi projets typo F. Chastanet (selon calendrier)	Philosophie II A. Samardžija Scrivener	

AC/DC

1/mois selon calendrier
 20h-23h

2017-2018

semestre 4

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

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

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
Scénarios L. Cathala sem. paire		Des histoires F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh		07:30 lelico STOP Signal SPIRIT C. Sunier	
Español F. Martí- Jufresa sem. paire		TypoPicto F. Chastanet		English A. Scrivener	
Hello World! D. Petit-Armand					
Conférences (selon calendrier)	Suivi projets typo F. Chastanet (selon calendrier)	Philosophie II A. Samardžija Scrivener			

AC/DC

1/ mois selon calendrier
 20h-23h

2017-2018

semestres 5 et 6

VOIR AUSSI « ATELIERS RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS » P. 111

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.
- ✘ Choisir des objets d'études pour l'écrit du DNA.

contenu

Par un regard commun et collectif sur des objets du design graphique (présentés par les enseignants ou les étudiants), 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

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.

**« FONTES TOUT-TERRAIN »
(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. Une attention particulière sera portée à l'articulation avec les pratiques d'identité visuelle et de signalétique : initiation au déploiement de logiques systémiques à l'échelle de l'architecture et de l'espace public, utilisation des représentations géométrales basiques dans la pratique de projet (plan / élévation / coupe) et maîtrise des échelles de représentation.

contenu

Envisager comme une continuité spatiale et méthodologique le déploiement de projets typographiques sur trois échelles différentes : l'écran, la double-page imprimée et la cimaise signalétique à travers une série d'exercices initiaux. Par la suite, dans le prolongement des pratiques émergentes aux semestres 4 et 5, approfondissement des projets de conception d'alphabets complets utilisant toutes les potentialités offertes par les formats numériques actuels de polices de caractères et leur présentation à travers un spécimen contextualisé. 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 selon le scénario énoncé par l'étudiant. Ce cours de dessin de caractères abordera les logiques d'identité visuelle à partir de la pratique typographique et questionnera l'émergence de cette notion en Europe au 20e siècle. Cette pratique de dessin vectoriel sera aussi confrontée aux problématiques de découpe et de volume en liaison avec les possibilités offertes par l'atelier bois ou des fablabs extérieurs à l'école, scénarios d'usage possiblement à développer en liaison avec le cours « Exposition In Situ » de Romain P. Lefèvre.

EXPOSITION IN SITU**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. Les recherches élaborées au semestre 5 pourront être prolongées au semestre 6, par le développement de différentes hypothèses avancées auparavant (signalétique, édition, site web, etc.), ou par diverses expérimentations périphériques au projet (relation à l'édition, à la sérigraphie, à la photographie). La publication sur écran sera développée en relation avec le cours de web design de D. Petit-Armand.

METTEURS EN PAGE**enseignant(s)**

S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-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.

DESSIN AMPLIFIÉ**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

lundi 9h-13h

objectifs

Développer un travail personnel de dessin pouvant informer une pratique de design graphique. Travailler à la création de « dispositifs » pour dessiner, exposer, raconter.

contenu

Dans ce cours le dessin est envisagé comme une pratique d'écriture, une écriture pouvant aller vers une forme, en amplifiant certains gestes. Il s'agit de réfléchir à un dessin en action, faisant image ou porteur d'un récit. Nous travaillerons sur la notion de dessin amplifié, par exemple à l'échelle du mur ou avec l'intervention du temps et de la durée, en nous basant sur l'idée de lanterne magique — dessin projeté, dessin en direct, en vidéo. Une réflexion collective sera menée sur un dessin performatif et collaboratif, amplifié dans des dispositifs de projections, de réalisations et captations en direct dans des allers retours constants papier / écran, page / mur, image fixe / image en mouvement.

DES LANGAGES ET DES FORMES (WEB-DESIGN 3)

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. Des séances de travail en commun avec le cours Exposition Mobile seront programmées, notamment pour en développer la partie orientée écrans.

Dans la perspective d'une autonomie de travail, nous apprendrons à rechercher sur le réseau des ressources fiables et 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,

ÉCRITURE(S) NARRATION ET LECTURE DE L'IMAGE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

objectifs

Développer le champ de la culture générale. Acquérir des notions de sémiologie pour une lecture de l'image. Mettre en œuvre des projets culturels et d'écriture en liaison avec la pratique plastique. Préparer au DNA. Rédaction des documents, pour le DNA, pour entrer en 2nd cycle, autres...

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 est essentielle et associée 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...

Ces travaux pratiques pourront s'effectuer en groupes variables ou en rendez-vous individuels. Ils seront définis au fur et à mesure de l'avancée de chaque étudiant. 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 seront essentielles, et 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.

En collaboration avec S. Dégeilh, une part importante du cours sera dédiée à l'apport culturel, à l'analyse et à la mise en œuvre du projet *Metteurs en pages* qui consiste en un travail de design graphique à partir des pièces de théâtres vues dans le cours *Analyse, écoute, rapport au spectacle vivant*. Certains aspects théoriques et formels des œuvres choisies, seront approfondis et envisagés dans leur rapport à la réalisation plastique.

PHOTOGRAPHIE « IL ÉTAIT UNE FOIS »

enseignant(s)

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

objectifs

La photographie sera abordée dans le temps de la construction d'un espace narratif, imaginé et qui sera retranscrit par l'image photographique. L'espace photographique comme support et vecteur de récits, vous permettra de mettre en images votre espace narratif dans la pluralité de ses déclinaisons, de ses imaginaires et de ses environnements. Vous procéderez à la réalisation d'une ou deux séries de six à douze photographies qui contribueront à la mise en place de ce temps narratif.

contenu

Quel récit photographique vous désirez construire, réaliser ? Le récit peut-être concentré dans une seule image, laquelle est autonome, et en contenir l'intégralité. Un récit peut aussi se dérouler sur une séquence d'images et faire partie d'une série. Les images peuvent raconter des histoires qui se déroulent sur une période courte. La pensée et les émotions peuvent émerger et faire sens au travers de la narration. La narration est une relation détaillée d'un fait ou d'un évènement mis en images, raconté ou écrit.

La mise en scène ou la conception pensée au préalable d'une image permet de construire une photographie où l'on comprend qu'une histoire est racontée. Par exemple « *Insomnia* » de Jeff Wall, où l'instant d'une narration est interrompu. Également dans « *Hunting scene* », peut-être naît là le début d'un récit. Dans les photos de Frances Kearney ou d'Hanna Starkey, les situations familières sont transformées et ponctuées de fantastique. De courtes séquences sous une forme narrative sont déclinées chez Duane Michals en empruntant la voie du Narrative Art. Également les mélodrames construits avec soin de Gregory Crewdson qui prennent forme à partir de ses souvenirs d'enfance.

ATELIERS**enseignant(s)**

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

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

2 crédits pour 3 ateliers

jour(s) et heure(s)

3 ateliers à choisir

X Dessin

semaine paire lundi 9h-13h

sur rendez-vous lundi 16h-17h et jeudi
14h-17h

X Typographie mercredi 14h-18h

X Photographie mardi 14-18h

X Webdesign jeudi 14h-18h

X Exposition in situ

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. et « Préparation DNA » visant à les articuler dans une présentation orale.

PRÉPARATION DNA**enseignant(s)**

F. Chastanet, P. Fauré, D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

6

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

objectifs

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

contenu

Accrochage et mise en espace hebdomadaire pour la préparation au passage du DNA, développer la capacité d'articuler fond et forme dans la présentation orale d'un parcours au sein d'un espace spécifique. Un travail complémentaire de représentation spatiale de type plan / élévation / coupe à l'échelle sera demandé, prolongement des méthodologies abordées au semestre 5 permettant d'aborder les logiques de scénographie d'exposition et d'investissement d'un espace, plus particulièrement dans le champ du design graphique. Ce temps d'accrochage et de rencontre collégiale favorisera la définition du projet personnel de chaque étudiant, d'énoncer les domaines plus spécifiques d'une possible recherche à venir. Il servira également de base à l'écriture d'un document présentant une réflexion sur le travail en cours dans la perspective du DNA et de l'entrée en cycle 2.

SUIVI DE PROJETS**« ATELIER LIBRE DE DESSIN DE CARACTÈRES »****enseignant(s)**

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10, sur inscription

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h (semaines sans conférences) selon calendrier

objectifs

Temps spécifique bi-mensuel pour les étudiants souhaitant approfondir le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet.

contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création d'alphabets typographiques, des caractères de titrage aux caractères de texte. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture dans l'optique d'acquérir la capacité rédactionnelle et d'analyser les pratiques spécifiques de ce champ.

1. BIEN PEIGNÉ ET CHAUSSURES PROPRES

enseignant(s)

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-18h

objectifs

Trouver et affirmer ses méthodologies propres et les mettre en action. Poser un regard distancié sur son travail. Acquérir une autonomie de pensée et de pratique en vue de la phase recherche.

contenu

Certains énoncés ou statements peuvent être qualifiés de performatifs, c'est-à-dire qu'ils contiennent en eux leur propre réalisation, qu'ils font ce qu'ils disent. Dans l'Égypte ancienne, l'écriture est nommée medw-netjer, que l'on peut traduire par « mots des dieux » ou « paroles divines » : l'écriture aurait le pouvoir magique de faire advenir ce qu'elle énonce.

Lors de cet atelier, vous allez écrire, designer et activer votre propre manifeste, statement, mantra ou incantation en vue de définir, préciser, énoncer et affirmer votre attitude et vos méthodologies de travail pour les années à venir. La troisième année est le moment où, en vue de la phase recherche ou de la suite de votre parcours, vous devez commencer à pouvoir vous positionner en tant que designer graphique. Quelles sont les spécificités de votre travail ? Comment les questionner et les renforcer ? Comment créer votre propre méthodologie ?

Nous étudierons des statements d'artistes (John Baldessari, Brian Eno, Fischli & Weiss, Alison Knowles, Dieter Rot...) et de designers graphiques (Anthony Burrill, Conditional Design, Suzanne Martin, John Morgan, Norm, Norman Potter...) énonçant des positionnements et méthodes de création spécifiques, parfois teintés d'une ironie certaine. Nous verrons qu'un manifeste est souvent un exemple d'écriture performative et que sa formulation, son adresse, son ton, constituent déjà une forme en soi. Vous serez invités à nourrir cette collection par vos propres références.

Le design graphique peut être défini comme le moyen de transmettre un message d'un émetteur à un récepteur [émetteur ⇔ canal ⇔ récepteur]. Ici, chacun écrira, mettra en forme et en action son propre manifeste : vous en serez à la fois l'émetteur et le récepteur. Comment vous adressez à vous mêmes ? Quel sont les médiums et canaux de diffusion les plus appropriés à l'auto-transmission de votre message ? Tous les canaux de diffusion sont du design et seront à penser conjointement et en adéquation avec l'écriture de votre auto-manifesto.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

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)

sur 5 lundis, du 5 mars au 9 avril 2018

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 3, 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.

✕ 5 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.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2017 et 3 demi-journées en mars 2018)

L'ensemble des journées est coordonné par 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. Ouverts aux diplômés de l'isdaT beaux-arts.

notes

semestre 5

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Dessin amplifié L. Cathala — sem. paire	Exposition in situ R.P. Lefèvre sem. paire
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Il était une fois J.-F. Labérine
15h-16h		
16h-17h	Dessin amplifié suivi individuel L. Cathala — sem. paire	
17h-18h		
18h-19h	Exposition in situ R.P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>		<p>Philosophie III A. Samardžija Scrivener</p>		<p>English A. Scrivener</p>	
		<p>Des objets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p>			
<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>		<p>Des histoires : présentations</p>		<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
		<p>Dessin amplifié suivi individuel L. Cathala — sem. paire</p>			
<p>Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>		<p>Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>		<p>Metteurs en page S. Dégeilh</p>	
<p>Conférences (selon calendrier)</p>	<p>Suivi projets typo F. Chastanet (selon calendrier)</p>	<p>Méthodologie 3 D. Barreau (cours optionnel)</p>			

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestre 6 — design graphique

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Atelier dessin L. Cathala — sem. paire	Atelier Exposition in situ R.P. Lefèvre sem. impaire
11h-12h		
12h-13h		Atelier Exposition in situ R.P. Lefèvre sem. paire
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Atelier photographie J.-F. Labérine
15h-16h		
16h-17h	Atelier dessin suivi individuel L. Cathala — sem. paire	
17h-18h		
18h-19h	Atelier Exposition in situ R.P. Lefèvre sem. impaire	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

(3 ateliers à choisir)

mercredi		jeudi		vendredi	
Préparation au DNA F. Chastanet, P. Fauré, D. Petit-Armand		Philosophie III A. Samardžija Scriverer		English A. Scriverer	
		Des projets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh			
Español F. Martí- Jufresa sem. paire		Des histoires : présentations		Español F. Martí-Jufresa sem. paire	
		Atelier dessin suivi individuel L. Cathala — sem. paire	Atelier web-design D. Petit-Armand		
Atelier typographie F. Chastanet		Méthodologie 3 D. Barreau (cours optionnel)		1. Bien peigné et chaussures propres C. Sunier	
Conférences (selon calendrier)	Suivi projets typo F. Chastanet (selon calendrier)				

AC/DC

1/ mois selon calendrier
 20h-23h

2017-2018

semestres 3 à 6 — option design

- 192 **semestres 3 & 4**
- 204 **emploi du temps**
- 206 **planning annuel**
- 208 **semestres 5 & 6**
- 218 **emploi du temps**
- 220 **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 et de design, 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.

Un sens de l'observation

Au cours de leur parcours, les étudiants seront à travers diverses occasions (dans les enseignements pratiques et dans les enseignements théoriques), amenés à développer et à cultiver le sens de l'observation ; faculté indispensable à toute démarche de design. Au travers d'études de cas qui leur seront demandées, ils seront invités à essayer divers modes d'observation, et à éprouver des méthodologies d'enquêtes multiples. Cette étape d'observation est un préalable nécessaire pour mener une analyse de contexte, elle peut aussi constituer une manière d'entrer dans le projet.

Au cours du premier cycle, les différents cours — du dessin codé, aux pratiques de modélisation à l'aide des outils infographiques, en passant par un enseignement du dessin plus libre — viseront à doter les étudiants d'outils de conceptions et de représentations divers. Ainsi outillés, ils pourront alors opter pour un mode de représentation plutôt qu'un autre, effectuer des choix circonstanciés en fonction des situations rencontrées et mettre en place des modes de restitution des observations plus riches et plus fournis. (Ces études de cas pourraient constituer une matière initiale à l'élaboration du mémoire de 2nd cycle)

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.

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 apprenant 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.

En année 2

✘ Semestre 3 : il est consacré à l'acquisition des fondamentaux techniques et théoriques du design à travers l'expérimentation des méthodes et étapes d'approche des projets relatifs aux champs du design.

✘ Semestre 4 : il s'agit d'appréhender les enjeux du design et du travail du designer à travers l'apprentissage d'un langage formel, de méthodologies, de techniques et de mises en œuvre propres au champ du design.

En année 3

✘ Semestre 5 : permet d'accompagner l'étudiant vers une autonomie, de renforcer la pratique et de l'ouvrir sur un positionnement critique sous la forme d'une réponse à un concours, à un cahier des charges, une commande ; il vise l'approfondissement du travail de recherche engagé en année 2.

✘ Semestre 6 : lors de ce 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.

Finalité

L'enseignement a pour finalité l'acquisition des fondamentaux et des connaissances requises en design en vue du DNA.

Les évaluations en vérifient la progression.

Lors du DNA, l'étudiant doit :

- avoir réalisé des travaux aux qualités artistiques et plastiques avérées posant les bases d'un questionnement sur le Design, que ceux-ci concernent des problématiques de production (matériaux, process, organisation...), de pratiques... ;
- avoir une culture générale, dans les champs de l'art et du design ;
- connaître les méthodes et étapes d'approche des projets relatifs aux champs du design et être capable d'un cheminement réflexif cohérent en vue des intentions formulées ;
- 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, 2D-3D et pratique numérique ;
- être capable d'avoir une lecture critique et théorique sur sa production et sur les champs auxquels il les rattache ;
- témoigner d'un champ d'expression et de réflexion qui lui est propre ;
- être ouvert à des champs et des thématiques de recherche contemporaine, en connaître les dimensions théoriques et formelles, les manières de faire, les techniques, identifier les réalités professionnelles française ou internationale qui y sont attenantes ;
- avoir ébauché une recherche personnelle de manière suffisante à pouvoir poursuivre son cursus en design et témoigné de ses capacités d'analyse à travers une pluralité de recherches et d'expérimentations autour d'une hypothèse de projet.

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 DNA 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 de réflexion théorique et pratique, de mener une réflexion sur un ou plusieurs 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.

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

- ✗ des cours de méthodologie, technique et mise en œuvre dans les ateliers de volume, dessin, dessin technique, technologie, maquette, infographie 2D-3D, Web-design, fabrication numérique ;
- ✗ des cours recherches & expérimentations dans le cadre du programme de conférences et les ateliers SPINE (Suivi de Pratique IN-Extenso) ;
- ✗ des cours théoriques en histoire et théorie du design, histoire de l'art, philosophie, histoire du cinéma, langue étrangère, analyse d'œuvres ;
- ✗ des semaines Partagées autour du programme « Get up! La fête est d'utilité publique », les mises en espace / rencontre collégiale, la semaine de préparation des journées portes ouvertes, la semaine des Workshops, et Trans / mission ;
- ✗ des ateliers transversaux...

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 des semestres 4, 5 ou 6.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

semestre 3

FABRIQUER

enseignant(s)

M. Gary, en relation avec le cours « Projet, méthodologies »

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

objectifs

Ce cours vise à appréhender les questions de fabrication à travers l'exploration des savoir-faire et le monde de la production des matériaux industriels afin d'aboutir à une proposition conceptuelle, formelle et critique révélant un positionnement singulier.

L'objectif de cet atelier est de mettre en œuvre une production d'un ou plusieurs objets, d'ouvrir sur les potentiels qu'offrent les méthodes expérimentales, en évacuant la crainte de construire pour découvrir les possibilités qu'engendre la matière sur la forme et les techniques sur les matériaux. Il s'agit, au travers d'un apprentissage en apparence technique, d'aborder la plasticité des formes par la constitution d'une méthode de travail propre à chacun. Il s'agira également d'amorcer une réflexion et questionner les modes de fabrication de l'objet et de l'espace, d'en expérimenter leur interaction.

L'atelier de ce semestre consistera à concevoir et réaliser deux projets à partir de sujets prétextes propres à engager les étudiants sur un axe de travail propice à révéler une démarche personnelle.

contenu

Comme préalable, il s'agira ici de privilégier une approche transversale entre les champs disciplinaires de l'art et du design ; d'en repérer les objets à la frontière pour mettre en perspective la question de la fonction.

À partir d'un choix d'objets aux typologies variées et représentatives d'une méthodologie de mise en œuvre non conventionnelle, l'étudiant, après avoir dans un premier temps analysé les différentes données des sujets proposés, choisira par affinité une piste pour concevoir et fabriquer selon une méthode qui lui sera propre, un objet, un espace en utilisant les matériaux et les moyens mis à sa disposition dans les ateliers. Se poseront ici les questions de choix de matériaux, de comportement, de potentiel formels et structurel, de cohérence... et surtout d'échelle.

Pour ancrer cette démarche dans « l'épaisseur du réel », s'appuyant sur « le faire », les étudiants seront incités à entreprendre des visites de sites de production et de distribution de matériaux, à rencontrer des artisans aux savoir-faire spécifiques... Une expérience par la fabrication d'un projet et la rencontre incarnée d'un métier ; la relation au monde du travail et la maîtrise des méthodologies de projet et des techniques de fabrication.

PROJET, MÉTHODOLOGIES**enseignant(s)**

H. Perez
en relation avec le cours « Fabriquer »

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

objectifs

Découvrir et se familiariser avec les ingrédients fondamentaux et singuliers du projet, faire l'expérience d'outils et de situations variées. Envisager le projet comme une construction.

contenu

À partir de contextes et de sollicitations diversifiées les étudiants feront l'expériences de plusieurs méthodologies de projet possible. Ils seront amenés à utiliser des moyens graphiques et plastiques, l'écriture, la recherche documentaire, l'expérimentation et l'intuition pour capter, révéler, traduire, projeter, décliner, matérialiser, affiner et finaliser, puis partager, un projet dans un contexte défini. Les notions de process, d'usage, de fonction, de contexte, de scénario seront abordées afin d'élaborer un vocabulaire commun pour comprendre et questionner les enjeux des productions du design.

ACTION / RÉACTION**enseignant(s)**

S. Aubry

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 9h-13h

objectifs

Dessiner en jouant avec les modes de représentation de l'espace. 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.

contenu

- Documentations / 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.
- Illustrer des scénarios et communiquer un parti-pris.
- 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).

DESSIN CODÉ ACQUISITION DES CONNAISSANCES

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

3

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 2 temps de travail distincts :

✕ Temps 1 : Notions de techniques constructives
Toujours grâce à la production de dessins, seront étudiés des dispositifs tel des systèmes d'assemblage, 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
Trame, système constructif 2D et 3D, mise en page et mise en espace...

✕ 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 vis versa. Manipuler les différentes échelles de représentation.
Seront abordées à cette occasion les notions de seuil et d'ouverture, mais aussi de limites.

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 (impératif)
- 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)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

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

Acquis visés :

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

contenu

Cet enseignement débutera par une pratique du dessin. Ce travail sera suivi tout au long de l'année sous forme de séances de dessin et de carnet de croquis à produire. Ensuite vient l'acquisition des outils d'infographie 2D (Illustrator, Photoshop) et 3D (Sketchup, 3DS Max) ces acquis seront mis en connexion avec les nouveaux outils de productions (ablab INSA, atelier Machina) à travers des sujets courts et des expérimentations.

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

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

**TECHNOLOGIES
DE LA MAQUETTE À L'OBJET**

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 13h30-17h30

objectifs

Les outils numériques au service du projet.

contenu

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

semestres 3 et 4

LANGAGES DU WEB LES FONDAMENTAUX

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semestre 3

semaine paire

vendredi 14h-16h30

semaine impaire

vendredi 13h-16h30

semestre 4

jeudi 9h-13h (en demi-groupe)

objectifs

Découverte des langages dédiés au web (html, css, javascript) dans l'objectif d'une publication en ligne. Acquérir les bases nécessaires à la publication de son travail sur le web : investir et s'approprier la méthodologie de travail liée au champ de ce médium, tout en développant ses connaissances en culture numérique.

contenu

Dans un premier temps, à partir d'un contenu donné, l'étudiant expérimentera et s'appropriera les langages du web : mise en place du fond (balisage html) et de la forme (feuilles de style css). En lien avec les thématiques de travail proposées, l'étudiant devra communiquer ses hypothèses de travail sous la forme d'une publication en ligne menée en commun. Nous nous intéresserons particulièrement à la publication du *Whole Earth Catalog*, "access to tools" (auto-édition de Stewart Brand, 1968-1972) et nous nous en inspirerons pour proposer les créations des étudiants sous licences Creative Commons.

Cet archivage d'éléments (assemblages, notices de montage, matériaux utilisés, mises en situation 3D) documenteront les différentes étapes de création et auront pour objectif de faire comprendre la démarche plastique mise en œuvre et son déploiement. L'enjeu sera d'organiser ce contenu de façon cohérente et explicite afin de le communiquer en ligne et de le faire évoluer. Nous nous intéresserons à l'histoire du web et du réseau pour interroger des notions liées au design dans l'évolution des langages et des formes.

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.

PENSER À LA MATIÈRE**enseignant(s)**

N. Bruyère

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 8h-13h (sur rendez-vous)

objectifs

Découvrir et se familiariser avec les processus de production intérieur et extérieur et à l'école via un travail sur la mathériauthèque en partant de leurs projets.

contenu

Lors d'une présentation commune en début d'année seront exposés les attendus que nous travaillerons sous forme de rendez-vous obligatoires dans l'année.

Durant les semestres 3 et 4, les étudiants estimeront essentiellement les processus issus des ateliers de l'école. À partir du contexte de leurs projets, les étudiants devront faire une fiche sur un processus de production en estimant le temps de travail, la méthode et les différents matériaux.

Pour le semestre 5, nous partirons d'un projet pour aller explorer vers les lieux extérieurs de productions à l'école, ceci pour permettre de mettre en place des processus plus ouverts sur l'extérieur, mais aussi pour donner la possibilité de construire d'éventuelle collaborations pour leurs productions lors du DNA.

Un document commun à remplir avec différents éléments demandés sera à rendre chaque année. Ce travail se fera sur rendez-vous : 2 à 3 par groupe.

semestre 4

CONSTRUIRE

enseignant(s)

M. Gary, en relation avec le cours « Projet, méthodologies »

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

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

Pour cet atelier il s'agit de prendre en compte aussi bien le contexte d'émergence du projet que les conséquences sociales et environnementales de sa production. La construction d'un objet, d'un espace 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 seuls 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 objet, nous introduirons la notion d'espace dans son acception la plus large en privilégiant les notions de forme ouverte et forme fermée. Les propositions pourront être destinées à l'espace privé comme à l'espace public, elles auront une fonction particulière et déterminée par l'étudiant. Dans ce cadre c'est plus particulièrement le corps que nous solliciterons, son rapport à l'espace, à son contexte.

PROJET, MÉTHODOLOGIES**enseignant(s)**

H. Perez
en relation avec le cours « Construire »

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

objectifs

S'approprier et mettre en œuvre les outils fondamentaux du projet, acquérir de l'autonomie. Construire la production de design comme un réseau de sens.

contenu

Dans la continuité du semestre précédent, les cadres de travail proposés à l'étudiant l'amèneront à repérer ses outils et territoires de prédilection et à les déployer de manière singulière afin de construire des cheminements de projet qui lui sont propres.

Dans le même temps, l'analyse et la discussion des productions permettront de comprendre les cohérences intrinsèques (forme, structure, matériau, production...) en regard des intentions et des destinations du projet. Ainsi il s'agira d'observer les pratiques, les comportements, les contextes contemporains afin de penser l'inscription de la production du design dans son environnement.

DU POINT A AU POINT B**enseignant(s)**

S. Aubry

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 9h-13h

objectifs

Habiter l'espace revient à questionner l'identité du lieu : privé et public / espace urbain et espace rural / lieu et non-lieu / étendu, limites, frontières, seuils / territoires, paysages, géographies. Plusieurs types d'approches sont possibles : sociales, historiques, formelles, relationnelles, fonctionnelles en réponse à des problématiques urbaines, etc. À travers des scénarios réels ou fictifs, les étudiants fusionnent l'outil et le support pour repenser et redéfinir leur rapport au dessin, au support, au contexte, à la transmission et à la compréhension d'une idée.

contenu

- Décomposer tout le processus créatif.
- 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.

DESSIN CODÉ APPROPRIATION DES CONNAISSANCES

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

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 2 temps de travail distincts :

✕ Temps 1 : À partir d'une référence, d'un standard et /ou d'un archétype, le redessiner pour refaire le processus inverse (de son édition réalisation à sa conception...).

✕ Temps 2 : 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.

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 (impératif)
- 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)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-13h (en demi-groupe) et 14h-18h

objectifs

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

Acquis visés :

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

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.

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

Le travail autour de la collecte et de l'analyse d'image, appelé « visiothèque » sera lui aussi continué. Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

Se posera ensuite la question de la fabrication et de la construction d'une image : quelle technique ? Quel cadrage ? Quelle lumière ? Quel contenu ?

TECHNOLOGIES DE LA MAQUETTE À L'OBJET

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 13h30-17h30

objectifs

La maquette, outil d'étude.

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.

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

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

En projet d'application, il s'agira de concevoir une passerelle piétonne sur la Garonne reliant le port de la Daurade au port Viguerie. Pourquoi concevoir des ponts ennuyeux ou des viaducs en arche lorsque l'architecte est capable de mettre sur pied de gigantesques prouesses architecturales ? Aux 4 techniques utilisées pour les 4 ponts de Toulouse, l'étudiant imaginera une conception nouvelle pour ce 5e pont. Des visites d'entreprises de la région toulousaine sont programmées : fonderie aluminium, tôlerie, mécanique de précision et injection plastique.

semestres 3 et 4 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	<p>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>Projet H. Perez</p> <p>Rec & Exp S. Lorenzi – sem. paire</p> <p>Projet M. Gary</p>
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	<p>AutoCad/Rhino3D L. Bataille – sem. 3</p> <p>Maquette L. Bataille – sem. 4</p>	<p>Projet H. Perez</p> <p>Rec & Exp S. Lorenzi – sem. paire</p> <p>Projet M. Gary</p>
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	<p>Lectures du cinéma 2 D. Barreau (optionnel)</p>	<p>Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)</p>
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Dessin S. Aubry – sem. impaire</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>	<p>Dessin codé Hervé Ambal</p>
<p>Rec & Exp S. Lorenzi – sem. paire</p>	<p>Webdesign D. Petit Armand – sem. 4</p>	<p>Penser à la matière N. Bruyère (sur rendez-vous)</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</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 sem. 3 – sem. impaire</p>
<p>Webdesign D. Petit Armand sem. 3 – sem. paire</p>	<p>Travail en autonomie</p>	<p>English A. Scrivener</p>
<p>Conférences (selon calendrier)</p>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Travail en autonomie</p>

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 3 et 4 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
V 1	D 1	M 1 Toussaint	V 1 semestre 3	L 1 Jour de l'an
S 2	L 2	J 2	S 2	M 2
D 3	M 3	semestre 3	D 3	M 3
L 4	M 4	S 4	L 4	J 4
M 5	J 5	D 5	M 5	V 5
M 6	V 6	L 6	M 6 semestre 3	S 6
J 7	S 7	M 7	J 7	D 7
V 8	D 8	M 8 semestre 3	V 8	L 8
S 9	L 9	J 9	S 9	M 9
D 10	M 10	V 10	D 10	M 10 semestre 3
L 11	M 11 semestre 3	S 11 Armistice	L 11	J 11
M 12	J 12	D 12	M 12	V 12
M 13	V 13	L 13	M 13 semestre 3	S 13
J 14	S 14	M 14	J 14	D 14
V 15	D 15	M 15 semestre 3	V 15	L 15
S 16	L 16	J 16	S 16	M 16
D 17	M 17	V 17	D 17	M 17 semestre 3
L 18	M 18 semestre 3	S 18	L 18	J 18
M 19	J 19	D 19	M 19	V 19
M 20	V 20	L 20	M 20	S 20
J 21	S 21	M 21	M 20 Semaine partagée The get up	D 21
V 22	D 22	M 22 semestre 3	V 22	L 22
S 23	L 23	J 23	S 23	M 23 semestre 3
D 24	M 24	V 24	D 24	M 24
L 25	M 25 semestre 3	S 25	L 25 Noël	J 25 Bilans sem. 3
M 26	J 26	D 26	M 26	V 26
M 27	V 27	L 27	M 27	S 27
J 28 Présentation des programmes	S 28	M 28	J 28	D 28
V 29	D 29	M 29 semestre 3	V 29	L 29
S 30	L 30 semestre 3	J 30	S 30	M 30 semestre 4
	M 31		D 31	M 31

planning annuel

février

J 1	semestre 4
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	semestre 4
M 6	
M 7	semestre 4
J 8	
V 9	
S 10	
D 11	
L 12	Semaine des workshops
M 13	
M 14	
J 15	
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	
M 20	
M 21	semestre 4
J 22	
V 23	
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	
M 28	semestre 4
J 29	
V 30	
S 31	

mars

J 1	
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	semestre 4
M 6	
M 7	Préparation JPO
J 8	
V 9	JPO
S 10	
D 11	
L 12	
M 13	
M 14	Séminaire option design (travail des étudiants en autonomie)
J 15	
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	
M 20	
M 21	semestre 4
J 22	
V 23	
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	
M 28	semestre 4
J 29	
V 30	
S 31	

avril

D 1	
L 2	Lundi de Pâques
M 3	
M 4	semestre 4
J 5	
V 6	
S 7	
D 8	
L 9	
M 10	
M 11	semestre 4
J 12	
V 13	
S 14	
D 15	
L 16	
M 17	Concours d'entrée
M 18	
J 19	semestre 4
V 20	
S 21	
D 22	
L 23	
M 24	
M 25	
J 26	
V 27	
S 28	
D 29	
L 30	semestre 4

mai

M 1	Fête du travail
M 2	
J 3	Commissions d'équivalence
V 4	
S 5	
D 6	
L 7	semestre 4
M 8	Armistice 1945
M 9	semestre 4
J 10	Ascension
V 11	semestre 4
S 12	
D 13	
L 14	
M 15	Semaine préparation des programmes
M 16	
J 17	
V 18	
S 19	
D 20	
L 21	Pentecôte
M 22	Bilans sem. 4
M 23	
J 24	
V 25	
S 26	
D 27	
L 28	
M 29	Transmission
M 30	
J 31	

juin

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

semestre 5

AUTHENTIC MATERIAL

enseignant(s)

M. Gary

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

inclus dans « Projet, cadres réels »

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

objectifs

Répondre à un cahier des charges.

contenu

Né de la rencontre entre la haute technologie et l'artisanat d'art, Authentic Material est un fournisseur de matériaux naturels précieux pour l'industrie. L'idée clé d'Authentic Material est la revalorisation des matières naturelles afin de les rendre facilement réutilisables dans les métiers de l'artisanat et de l'industrie. Ensemble, nous avons souhaité axer notre collaboration sur 2 matériaux kératiniques que sont la corne de vache française et un autre matériau précieux, le cuir. Le produit proposé est un matériau naturel reconstitué sous différentes dimensions (formes géométriques basiques, complexes ou moule à façon) permettant à un client un usage immédiat, adapté à son activité et à une intégration rapide dans sa chaîne de production.

La première piste que nous souhaitons mettre en œuvre serait l'exploration de nouveaux segments de marchés, auxquels Authentic Material n'a pas pensé pour développer des applications produits des matériaux « corne » et « cuir ». La seconde piste « Raconter une histoire » porterait sur la mise en avant des produits d'Authentic Material afin qu'il délivre un message et raconte une histoire.

PROJET, CADRES RÉELS

enseignant(s)

H. Ambal, L. Bataille, N. Bruyère, J.-M. Evezard, M. Gary et H. Perez

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

objectifs

Se confronter à des situations réelles, échanger et construire avec l'autre. Affiner ses outils et ses approches méthodologiques, composer avec la contrainte.

contenu

Immergés dans des contextes précis, les étudiants feront l'expérience du projet réel et devront proposer des hypothèses singulières tissées de l'ensemble des paramètres et des contraintes de la situation de travail vécue. Collaboration ou partenariat autour d'un savoir-faire singulier (travail d'un matériau, savoir-faire artisanal ou industriel...) d'une compétence ou d'un champ disciplinaire spécifique, (science, biologie...), compréhension et appropriation d'un cahier des charges... Parmi une liste de propositions, les étudiants choisiront selon leurs centres d'intérêts, les cadres dans lesquels ils travailleront.

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

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-13h et 16h-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.

Introduction de la « quatrième dimension » dans la représentation : le temps, le mouvement

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.

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

Le travail autour de la collecte et de l'analyse d'image, appelé « visiothèque » sera lui aussi continué. Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.

Se posera ensuite la question de la fabrication et de la construction d'une image : quelle technique ? Quel cadrage ? Quelle lumière ? Quel contenu ?

TECHNOLOGIES DE LA MAQUETTE À L'OBJET

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-13h

objectifs

Créativité, technologies, matériaux et procédés.

contenu

L'analyse d'objets ou de services

Souvent il apparaît que l'image véhiculée par un produit est construite pour des raisons de marketing et qu'il convient, si le designer veut changer le paradigme, d'analyser et de déconstruire. Sur la base de la petite analyse comparée de 3 sièges IKEA, les différents constituants seront mis à plat et recontextualisés : conception, matériaux, assemblages, finitions, éco-conception, fin de vie, réparabilité, conditionnement, analyse de prix et de coût, normalisation, standardisation, fabrication, origine, procédés, artisanat, petite série, grande série industrielle, composants monofonction, multifonction, concurrents, produit technique, produit d'image, ...

La créativité

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la créativité n'est pas réservée à quelques cerveaux mutants, elle se travaille, elle se muscle ! Développer la capacité créative des étudiants n'est donc pas un mythe et repose sur une véritable méthodologie qu'il convient de suivre pas à pas et d'appliquer le plus souvent possible. Si le brainstorming, méthode d'animation, est l'outil de créativité le plus connu, il génère rarement un résultat clairement identifiable et utilisable sur des thèmes complexes comme ceux qui sont proposés aux étudiants. La technique de concassage SCAMPER, méthode de simulation, permet par contre d'examiner une idée, un concept, un produit, un projet ou un problème sous plusieurs angles grâce à l'utilisation systématique des opérateurs SCAMPER. Bien que le designer n'ait pas besoin d'être tout le temps créatif, la créativité exercée en solitaire ou en groupe, est indéniablement le fruit de la richesse du projet de Design.

Le projet : Low Tech / High Touch

Comment remplir les tâches quotidiennes quand il manque une ou plusieurs ressources basiques : chauffer, cuire, refroidir, conserver, communiquer, irriguer... Face au défi énergétique et à la difficulté d'accès aux ressources, le designer doit développer imagination et créativité pour apporter des réponses mêlant technologie éprouvée et fort contenu humain (empathie, prise en compte de la complexité humaine...).

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

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-13h

objectifs

Acquérir une culture numérique : code, langages, ressources. Développer son propre système de publication en ligne et le faire évoluer régulièrement. Être capable de communiquer le sens de sa démarche de façon autonome. Savoir aller chercher les ressources nécessaires au développement de son projet.

contenu

Approfondissement et mise en œuvre des savoir-faire nécessaires à la publication de son travail sur le web : acquisition d'un nom de domaine, outils de mise en ligne (protocole FTP), choix du système de publication, notions de référencement (SEO).

Prise en main des ressources en ligne : savoir utiliser les outils tels que templates (modèles), frameworks (cadres de travail), bibliothèques javascript dans l'objectif d'une autonomie de production. Il s'agira d'identifier et de choisir le ou les projets les plus cohérents du parcours de l'étudiant, pour communiquer en ligne leur sens et leur contenu (dessins, photographies, textes, vidéo, 3D...).

Le cours s'appuiera sur des visites de sites permettant à l'étudiant de se constituer une typologie de ressources, d'outils et de textes, interrogeant notamment les notions de hacking, d'open source, de partage des connaissances.

Références

- *L'Éthique hacker et l'esprit de l'ère de l'information*, éditions Exils, 2001, divers auteurs autour du texte de Pekka Himanen <https://repo.zenk-security.com/Others/L.Ethique%20Hacker.pdf>
- *Makers, la nouvelle révolution industrielle*, Chris Anderson, éditions Pearson, 2012
- *Artefact, Map, Manière noire, Far*, Martin Szekely, éditions B42, mai 2017.

semestres 5 et 6

DESSIN CODÉ – ÉVOLUTION

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

1 (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 de 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 2 temps de travail :

✕ 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 constitue 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.

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 (impératif)
- Un criterium mine 0,5mm B
- Encres, aquarelles, feutres, ses 10 doigts et sa tête !

PENSER À LA MATIÈRE**enseignant(s)**

N. Bruyère

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

vendredi 8h-13h (sur rendez-vous)

objectifs

Découvrir et se familiariser avec les processus de production intérieur et extérieur et à l'école via un travail sur la mathériauthèque en partant de leurs projets.

contenu

Lors d'une présentation commune en début d'année seront exposés les attendus que nous travaillerons sous forme de rendez-vous obligatoires dans l'année.

Durant les semestres 3 et 4, les étudiants estimeront essentiellement les processus issus des ateliers de l'école. À partir du contexte de leurs projets, les étudiants devront faire une fiche sur un processus de production en estimant le temps de travail, la méthode et les différents matériaux. Pour le semestre 5, nous partirons d'un projet pour aller explorer vers les lieux extérieurs de productions à l'école, ceci pour permettre de mettre en place des processus plus ouverts sur l'extérieur, mais aussi pour donner la possibilité de construire d'éventuelle collaborations pour leurs productions lors du DNA.

Un document commun à remplir avec différents éléments demandés sera à rendre chaque année. Ce travail se fera sur rendez-vous : 2 à 3 par an par groupe.

ACTION / RÉACTION**enseignant(s)**

S. Aubry

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 14h-18h

objectifs

Les semestres 5 & 6 s'inscrivent dans la continuité des enjeux soulevés au semestre 3 en dessin. L'enjeu est de préparer l'étudiant au DNA à la fois dans le cheminement mental mais aussi plastique, qu'il va opérer pour tisser des liens cohérents entre ses différents projets. Le dessin et le choix des supports deviennent des prétextes de scénarii qui permettent de créer un fil conducteur formel qui fassent sens. Le dessin doit venir nourrir et alimenter un univers qui se met en place.

contenu

- Affiner et affirmer son vocabulaire de formes, de matériaux et d'outils ;
- Maîtriser les enjeux entre le choix du support et l'outil et l'intégrer dans un contexte ;
- Travailler et penser son support autant que le contenu en relation avec les ateliers techniques (maquette, sérigraphie, gravure...);
- Une participation collective à travers des mises en espaces et des tables rondes à chaque cours (séances d'écoute d'artistes et de designers au travail qui parlent de leur travail).

atelier transversal

Crédits inclus dans « Recherches et Expérimentations » (voir pp. 122, 154 et 191)

COMMUNS (ATELIER MACHINA)

enseignant(s)

N. Bruyère et É. Cliquet, professeurs
D. Le Ray, assistant d'enseignement

semestre(s) et option(s)

5 à 10, options art et design

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-16h
présence des enseignants de l'isdaT
jeudi 16h30-20h et vendredi 14h-19h suivant
le planning à la FABRIC'INSA

objectifs

Réaliser et documenter un projet inscrit
dans la problématique des communs*.

contenu

L'atelier Machina est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements actuels (Arduino, Raspberry Pi, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). La problématique et les enjeux des communs nous occuperont plus particulièrement, concernant à la fois des étudiants de deux options (design et art) mais aussi ponctuellement des étudiants scientifiques (INSA, UPS). L'essor du mouvement du logiciel libre depuis les années 80, en même temps que de nouvelles « enclosures » sur la connaissance (extension du copyright, brevetage du vivant), nous amènera à expérimenter et réfléchir sur notre position et notre rôle au sein de ce rapport de force.

Un module d'ouverture est prévu avec l'INSA pour l'acquisition des fondamentaux techniques lors de la dernière semaine de janvier. L'accès à la FABRIC'INSA est possible pour les étudiants inscrits dans le cours *Communs* (ouverture du fablab de 18h à 23h les lundi, mardi, mercredi et jeudi). Un contexte de diffusion sera proposé aux étudiants pour articuler leurs propositions avec une réalité extérieure.

Au semestre 6, en vue de la préparation du DNA, les étudiants auront accès à l'atelier Machina, ainsi qu'à la FABRIC'INSA pour finaliser leur travail.

* La notion de commun est ici empruntée à l'ouvrage du même nom qui servira de référence en cours tout au long de l'année (*Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Pierre Dardot et Christian Laval, édition La Découverte, Paris, 2014).

semestre 6

PRODUCTION VECTEUR MONSTRATION

enseignant(s)

H. Perez, S. Lorenzi, M. Gary

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

mardi 9h-12h30 et 13h30-18h

semaine paire

mercredi 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 DNA, 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.

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

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-13h et 16h-18h

objectifs

Accompagnement au diplôme :
 – finaliser et / ou fabriquer tous les éléments de communication nécessaires à la présentation au diplôme ;
 – mettre en œuvre toutes les compétences acquises.

contenu

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

TECHNOLOGIES DE LA MAQUETTE À L'OBJET**enseignant(s)**

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-13h

objectifs

Créativité, technologies, matériaux et procédés.

contenu

Dans le cadre de la préparation individuelle au DNA, l'étudiant approfondit un ou plusieurs de ses précédents travaux en appliquant méthodes de créativité et outil maquette pour en faire émerger et amplifier un projet.

semestres 5 et 6 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Maquette & technologie L. Bataille	Projet H. Perez
10h-11h		
11h-12h		Projet M. Gary
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Projet H. Perez
15h-16h		
16h-17h	Projet M. Gary	
17h-18h		
18h-19h	Travail en autonomie	Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)
19h-20h		

mercredi		jeudi	vendredi	
Travail en autonomie		Philosophie A. Samardžija Scrivener	Penser à la matière N. Bruyère (sur rendez-vous)	
English A. Scrivener		Webdesign D. Petit Armand sem. 5	Infographie 2D/3D J.-M. Evezard	
Travail en autonomie			Español F. Martí-Jufresa sem. paire	
Español F. Martí-Jufresa sem. paire		Communs É. Cliquet N. Bruyère		
Dessin S. Aubry – sem. impaire	Rec & Exp S. Lorenzi – sem. paire	Histoire & théorie du design L. Giorgino		
Conférences (selon calendrier)		Dessin codé Hervé Ambal		
		Infographie 2D/3D J.-M. Evezard		
		Travail en autonomie		

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 5 et 6 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
V 1	D 1	M 1 Toussaint	V 1 CDC	L 1 Jour de l'an
S 2	L 2	J 2 Cahier des charges	S 2	M 2
D 3	M 3	V 3	D 3	M 3
L 4	M 4	S 4	L 4	J 4
M 5	J 5	D 5	M 5	V 5
M 6	V 6	L 6	M 6 Cahier des charges	S 6
J 7	S 7	M 7	J 7	D 7
V 8	D 8	M 8 Cahier des charges	V 8	L 8
S 9	L 9	J 9	S 9	M 9
D 10	M 10	V 10	D 10	M 10 Cahier des charges
L 11	M 11 Cahier des charges	S 11 Armistice	L 11	J 11
M 12	J 12	D 12	M 12	V 12
M 13	V 13	L 13	M 13 Cahier des charges	S 13
J 14	S 14	M 14	J 14	D 14
V 15	D 15	M 15 Cahier des charges	V 15	L 15
S 16	L 16	J 16	S 16	M 16
D 17	M 17	V 17	D 17	M 17 Cahier des charges
L 18	M 18 Cahier des charges	S 18	L 18	J 18
M 19	J 19	D 19	M 19	V 19
M 20	V 20	L 20	M 20 Semaine partagée The get up	S 20
J 21	S 21	M 21	J 21	D 21
V 22	D 22	M 22 Cahier des charges	V 22	L 22
S 23	L 23	J 23	S 23	M 23
D 24	M 24	V 24	D 24	M 24 Cahier des charges
L 25	M 25 Cahier des charges	S 25	L 25 Noël	J 25
M 26	J 26	D 26	M 26	V 26
M 27	V 27	L 27	M 27	S 27
J 28 Présentation des programmes	S 28	M 28	J 28	D 28
V 29	D 29	M 29 Cahier des charges	V 29	L 29
S 30	L 30 Cahier des charges	J 30	S 30	M 30 Cahier des charges
	M 31		D 31	M 31

planning annuel

février

J 1	Cahier des charges
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	PVM
M 6	
M 7	Bilans sem. 5
J 8	
V 9	
S 10	
D 11	
L 12	Semaine des workshops
M 13	
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	

mars

J 1	
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	PVM
M 6	
M 7	Préparation JPO
J 8	
V 9	JPO
S 10	
D 11	
L 12	
M 13	
M 14	Séminaire option design (travail des étudiants en autonomie)
J 15	
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	Rencontres DNA
M 20	
M 21	
J 22	Production Vecteur Monstration
V 23	
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	
M 28	Production Vecteur Monstration
J 29	
V 30	
S 31	

avril

D 1	
L 2	Lundi de Pâques
M 3	
M 4	Bilans sem. 6
J 5	
V 6	
S 7	
D 8	
L 9	Production Vecteur Monstration
M 10	
M 11	
J 12	
V 13	
S 14	
D 15	
L 16	Concours d'entrée
M 17	
M 18	
J 19	Production Vecteur Monstration
V 20	
S 21	
D 22	
L 23	
M 24	
M 25	
J 26	
V 27	
S 28	
D 29	
L 30	PVM

mai

M 1	Fête du travail
M 2	
J 3	Commissions d'équivalence
V 4	
S 5	
D 6	
L 7	PVM
M 8	Armistice 1945
M 9	PVM
J 10	Ascension
V 11	PVM
S 12	
D 13	
L 14	
M 16	Semaine préparation des programmes
J 17	
V 18	
S 19	
D 20	
L 21	Pentecôte
M 22	
M 23	Production Vecteur Monstration
J 24	
V 25	
S 26	
D 27	
L 28	
M 29	Production Vecteur Monstration
M 30	
J 31	

juin

V 1	PVM
S 2	
D 3	
L 4	DNA
M 5	
M 6	
J 7	
V 8	
S 9	
D 10	
L 11	
M 12	
M 13	
J 14	
V 15	
S 16	
D 17	
L 18	
M 19	
M 20	
J 21	
V 22	
S 23	
D 24	
L 25	
M 26	
M 27	
J 28	
V 29	
S 30	

semestres 3 à 6

recherches et expérimentations

S P I N E
(SUIVI DE PRATIQUE IN-EXTENSO)

enseignant(s)

S. Lorenzi, H. Perez, M. Gary

semestre(s) et option(s)

3 à 6

jour(s) et heure(s)

semaine paire

semestres 3 & 4 — mardi 9h-12h

semestres 5 & 6 — mardi 14h-18h

objectifs

Le suivi de pratique « S P I N E » a pour objectif d'accompagner l'étudiant de la deuxième à la troisième année, jusqu'à l'obtention de son D N A.

En opérant un va et vient permanent entre le travail plastique et théorique, nous l'aiderons à développer son vocabulaire afin qu'il puisse s'ancrer durablement dans la pratique d'une « recherche » et, in fine, gagner en méthodologie pour mener celle-ci en toute autonomie. Filant la métaphore de la colonne, « S P I N E » articulera les membres (projets) qui structurent, à la chair (contenus théoriques) qui lie et dessine les contours d'un corps créatif et dynamique.

contenu

Il sera demandé à l'étudiant de constituer un corpus d'images et de textes au fur et à mesure du développement de ses projets. Des exercices d'écritures viendront rythmer et formaliser ce travail d'archivage afin qu'il ne demeure pas un simple « bestiaire » mais incarne les prémices d'une démarche. Enfin, des mises en espace permettront de mesurer l'étendue du travail, la qualité de l'implication, mais également la curiosité de l'étudiant. Une recherche, aussi balbutiante et jeune soit-elle, ne peut que se nourrir d'un profond désir de découverte et de confrontation au réel. « S P I N E » vous ouvre la voie.

les semaines partagées

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

GET UP!

LA FÊTE EST D'UTILITÉ PUBLIQUE

enseignant(s)

Tous les enseignants

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 et 9

jour(s) et heure(s)

du 2 au 6 octobre et du 17 au 22 décembre

objectifs

Créer une dynamique de travail collective et partagée entre les 2 cycles.

contenu

Vous constituerez des groupes de 4 ou 5 étudiants constitués d'au moins un étudiant de chaque année.

Semaine 1

Chaque groupe devra imaginer et concevoir le scénario et le contenu de la fête qui pourrait avoir comme titre *Get up! La fête est d'utilité publique*. Vous devrez élaborer un parti pris clair et construit définissant l'approche et la nature de la fête, vous concevrez le programme des festivités et rédigerez un cahier des charges précis (contenu, lieu, nombre d'équipes ...). Enfin vous réaliserez une bande annonce ou réclame pour convaincre les autres groupes que votre fête sera la fête. En fin de semaine, nous visionnerons les bandes annonces et un vote permettra de choisir démocratiquement la fête précédant les vacances de Noël.

Semaine 2

Des équipes seront constituées selon le cahier des Charges de la fête choisie et fabriqueront les différents éléments nécessaires aux festivités.

MISE EN ESPACE RENCONTRE COLLÉGIALE

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

3 à 6

jour(s) et heure(s)

selon le calendrier de mise en espace

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.

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Personnalités extérieures invitées

semestre(s) et option(s)

4 à 10

jour(s) et heure(s)

semaine du 12 au 16 février 2018

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

jour(s) et heure(s)

préparation mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018
Journées Portes Ouvertes les vendredi 9
et samedi 10 mars 2018

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 DNA.

contenu

Les étudiants des années 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 DNA

enseignant(s)

M. Gary, H. Perez, S. Lorenzi, L. Giorgino
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)

du 3 au 6 avril 2018

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 DNA, 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.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

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)

sur 5 lundis, du 5 mars au 9 avril 2018

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 3, 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.

✕ 5 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.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibrant, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2017 et 3 demi-journées en mars 2018)

L'ensemble des journées est coordonné par 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. Ouverts aux diplômés de l'isdaT beaux-arts.

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)

inclus dans « Projet plastique,
prospective... »

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h
– le 25 octobre 2017
– le 29 novembre 2017
– le 13 décembre 2017
– le 10 janvier 2018
– le 7 février 2018
– le 21 mars 2018

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 semestres 7 et 9
semaine paire semestres 8 et 10
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 des 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, Louis Benech, Gilles Clément, Marcel Duchamp, Buren, Broodthaers, Judd, Asher, Gonzalez-Foerster, Sala...

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

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

9 & 10, options art et design

crédit(s)

5 (art), 2 (design et design)

jour(s) et heure(s)**semaine impaire** semestres 7 et 9**semaine paire** semestres 8 et 10

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 historique-ment 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 des opportunités concrètes (expositions, parutions, manifestations diverses).

Repères

Aby Warburg, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor, Marcel 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)

1

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. 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).

Bibliographie

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

1

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 structurerait 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 TEXTES**enseignant(s)**

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design graphique

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-11h

objectifs

Lire pour mieux écrire.

contenu

Chaque semaine nous lirons et commenterons ensemble des textes touchant à des notions historiques ou des problématiques contemporaines du design graphique. Au delà d'un apport culturel spécifique nécessaire à l'ancrage du champ de recherche des étudiants l'enjeu est d'en faire une lecture critique et actuelle en tant que designer praticien pour à son tour écrire depuis cette posture.

MÉTAPHYSIQUE ET ANARCHIE**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

7 & 9, option art

crédit(s)

semestre 7

2

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 18h-20h et mercredi 10h-12h

objectifs

Il s'agira de réfléchir à en quoi consiste et quelle est la situation actuelle de l'expérience métaphysique proprement moderne.

contenu

La dynamique de cette réflexion sera portée par une lecture du texte inachevé de Michel Bakounine, *Considérations philosophiques sur le fantôme divin, le monde réel et l'homme*, écrit au cours de l'hiver 1870-71, entre l'échec d'une insurrection à Lyon et la Commune de Paris.

DIRE CE QUE L'ON FAIT DESIGN & PHILOSOPHIE

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-16h

objectifs

Inscrire une réflexion à partir des enjeux philosophiques 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. 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 à partir de cette trajectoire.

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

mercredi 12h30-14h

vendredi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar ágilmente su trabajo artístico 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 programme de recherche transversal et ateliers recherches et expérimentations

programme de recherche transversal

Crédits inclus dans « Projet plastique, Prospective... » aux semestres 7 et 8, et dans « Mise en forme du projet personnel » au semestre 9 (voir pp. 255, 282 et 301)

LABBOOKS – ÉCRITURES ÉDITORIALES

enseignant(s)

L. Cathala, S. Dégeilh, J. Dupeyrat, O. Huz

semestre(s) et option(s)

8 & 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine paire	semaine impaire
lundi 17h-19h	jeudi 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 ; étendre la notion d'écriture à toutes les dimensions de la pratique éditoriale ; 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 ou créatifs, alors qu'elle peut en être partie prenante.

contenu

LabBooks est un programme de recherche qui vise à étendre la notion d'écriture à toutes les dimensions de la pratique éditoriale. Les réflexions menées au sein de LabBooks révèlent qu'en considérant le livre comme un tout, où l'écriture peut être évidemment textuelle, mais aussi visuelle, graphique, éditoriale, on peut appréhender de façon transversale diverses catégories d'éditions : livres d'artistes, livres d'art, littérature visuelle, partitions, manuels. Il apparaît également que l'écriture du livre ne conduit pas seulement vers son espace propre, mais qu'elle étend le travail et sa réception vers la lecture, l'oralité, la performance, ou plus largement vers diverses formes d'activation, l'édition devenant alors une forme d'anticipation de formes à venir – à ad-venir, à re-venir.

Ce séminaire pratico-théorique s'articulera avec deux workshops proposés en février (« semaine des workshops ») et en juin 2018, ainsi qu'avec un colloque organisé les 12 et 13 avril 2018. Les étudiant.e.s souhaitant s'impliquer dans LabBooks participeront activement à l'ensemble de ces projets.

ateliers recherches et expérimentations

ACCIDENT DE SURFACE TECHNIQUE DE LA PEINTURE

enseignant(s)

M. Cure

semestre(s) et option(s)

3 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

salle 307

– mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017

– mardi 13 et mercredi 14 mars 2018

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

AC/DC**enseignant(s)**

É. Pitoiset, Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

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

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h le mercredi
un atelier par mois en semaine paire
– mercredi 18 octobre 2017
– mercredi 15 novembre 2017
– mercredi 13 décembre 2017
– mercredi 24 janvier 2018
– mercredi 7 février 2018
– mercredi 7 mars 2018
– vendredi 9 mars 2018 (JPO)
– mercredi 16 mai 2018

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.

LES TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

D. Coste, L. Proux

semestre(s) et option(s)

3 & 4 et 7 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

semaine impaire semestres 7 et 9

semaine paire semestres 8 et 10

jeudi 16h–18h

objectifs

Dans ce rendez-vous, nous cherchons à inscrire les enjeux des pratiques artistiques au sein d'une réflexion plus générale sur le sens du travail. Comment les modes de productions industrielles peuvent nous informer sur le concept de modernité en art ? Au travers de situations concrètes et de discussions, nous chercherons ce qui renvoie encore aux formes de l'industrie dans les pratiques artistiques et ce qui annonce déjà d'autres usages, renvoyant à d'autres modes d'existence post-industrielles.

contenu

Le projet interroge différents niveaux de représentation et permet d'aborder l'usage d'une source, sa transposition puis sa ré-interprétation sous une forme qui condense et compile les différents vocabulaires développés dans le projet. La finalité est envisagée par la mise en espace des travaux préparatoires ainsi qu'une forme plus aboutie, qui compile les différents langages dans une réalisation plus ambitieuse. Les questions de l'image, du document au sens large du terme seront au cœur des productions plastiques des étudiants inscrits. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année afin d'aboutir à des formes qui donneront lieu à une restitution publique.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

3 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 12h–14h

– le mardi 17 octobre 2017

– le mardi 14 novembre 2017

– le mardi 28 novembre 2017

– le mardi 12 décembre 2017

– le mardi 23 janvier 2018

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.

**L'APPROCHE (2)
GROUPE DE RÉFLEXIONS ET D'ACTIONS
CONCRÈTES EN MILIEU CARCÉRAL
— QUARTIER COURTE PEINE DE LA
MAISON D'ARRÊT DE SEYSSES**

enseignant(s)

É. Cliquet avec C. Sibran et V. Vernet
avec le regard extérieur de V. du Chéné

semestre(s) et option(s)

4 à 10, toutes options (groupe de 10 étudiants)
sur candidature

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignants et un groupe de détenus du quartier courte peine 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 et une attention soutenue portée au jeu et à l'affinement de la réceptivité sensible ainsi qu'aux liens entre le sens, les gestes et les mots.

contenu

10 interventions *in situ*, dans les locaux du quartier courte peine de la Maison d'arrêt de Seysses, dans une salle d'activités réservée à cet effet. Durée de chaque intervention : 1h30.

GENIUS LOCI

enseignant(s)

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8, option design graphique

jour(s) et heure(s)

jeudi 15h-17h

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 négociation 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. En prenant comme points d'appui un parc paysager (le parc Rousseau à Ermenonville), son devenir patrimonial, culturel et touristique, et l'histoire du Touring Club de France, l'atelier tentera une exploration des signes graphiques qui auront marqué le territoire au XXe siècle avec le développement du tourisme et des congés payés.

**ATELIER INTER-FORMATION :
LE TISSU NODAL DE LA VILLE
LE SITE DE « LA VACHE »****enseignant(s)**

N. Bruyère, Institut de la Ville

semestre(s) et option(s)

7, options design et design graphique

jour(s) et heure(s)

les 16 et 17 octobre 2017

pré-rendu le 08 novembre 2017

du 15 au 17 novembre 2017

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 coproduire 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.

semestres 7 à 10 — option art

272 **semestres 7 & 9**

— semaine paire

274 **semestres 7 & 9**

— semaine impaire

276 **semestres 8 & 10**

— semaine paire

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.

L'expérimentation a pris comme thématique directive l'idée des formes contributives. À cet égard, seront bâtis des contenus pédagogiques, des séminaires, des adossements à la recherche et une politique de stages.

Orientation, méthodologie et didactique

Les formes contributives sont un type précis de formes collectives. Le mot contribution appartient d'abord au champ de l'économie (concours apporté à une œuvre, « contribution à la rédaction d'un ouvrage collectif » ; part payée par chacun dans une dépense, une charge commune). Étymologiquement, il procède de ce même champ puisqu'il dérive du verbe latin *contribuo* qui signifie « donner en partage ». Aux débats essayant d'éclairer les fonctionnements concrets de l'institution contemporaine de l'art on tentera de superposer une expérimentation autour de formes contributives de production artistique et théorique. Cette exploration prendra la forme, d'un côté, d'une orientation pédagogique visant à démanteler des partages simplistes entre théorie et pratique par une relation très proche entre 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 5, 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*, Gallilée, Paris, 1989, pp. 66-67

Organisation des études

L'organisation pédagogique du 2nd cycle tient en cinq pans :

- ✗ le **travail d'atelier (projet personnel)** de chaque étudiant ;
- ✗ les **cours** ;
- ✗ le **Forum** ;
- ✗ le **mémoire** ;
- ✗ la **mise en espace**.

Ces cinq pans sont intimement liés et leur interaction tenue est structurante du projet personnel de l'étudiant.

Un autre point d'importance qui accompagne les cinq pans ci-dessus est :

- ✗ le(s) **stage(s) de mobilité**.

Du 3 au 5 octobre 2017 auront lieu des mises en espace collectives des étudiants en année 4 option art.

Les 5 octobre après-midi et 6 octobre 2017 auront lieu des séances de relecture des mémoires avec les étudiants en année 5 option art.

Du 29 novembre au 1er décembre 2017 auront lieu des mises en espace des étudiants en année 5 option art.

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- ✗ le Forum ;
- ✗ le mémoire ;
- ✗ les mises en espace ;
- ✗ les cours de langue (semestres 7 et 8) ;
- ✗ les cours et ateliers choisis au sein du programme (2 au minimum) ;
- ✗ les cours d'histoire de l'art ;
- ✗ le séminaire *État des recherches*.

Sont fortement recommandés pour accompagner le travail de l'étudiant :

- ✗ 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.

En fin de semestre 7, 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.

À noter qu'en fin de semestre 8, le mémoire doit être entièrement rédigé et édité. Il sera présenté lors des évaluations et sera décisif pour le passage en année 5.

Semestres 9 et 10

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- ✗ le Forum ;
- ✗ les mises en espace ;
- ✗ les cours d'histoire de l'art ;
- ✗ les cours et ateliers choisis au sein du programme (2 au minimum).

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 évalués par un jury extérieure.

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 / photographie / image / volume-installation-objet / vidéo / 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 cinq pans de l'enseignement de l'option art : les cours, 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 10h à 12h

« 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 et 9 :

En semaine impaire le jeudi de 14h à 16h

En semaine paire le vendredi de 10h à 12h

Semestres 8 et 10 : le vendredi de 10h à 12h

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, puis la mise en œuvre de la rédaction. Le travail des étudiants fera l'objet d'un suivi individuel. Un plan avancé du mémoire sera présenté aux évaluations du semestre 7 pour validation. Au semestre 8, en relation avec son tuteur, l'étudiant, fort méthodologiquement des apports du travail de l'année (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 20 octobre 2017 à 12h**.

La soutenance aura lieu les **mardi 6 et mercredi 7 février 2018**.

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 les analyser pour choisir parmi ceux-ci la mise en forme qui assurera au dit travail sa meilleure lisibilité. Il est à noter que la mise en espace peut être individuelle mais qu'elle peut être aussi collective (de 2 à plusieurs étudiants dans un même lieu en travaillant au mieux la relation de leurs travaux respectifs).

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.

programme de recherche

**VOIR AUSSI « PROJET DE RECHERCHE
TRANSVERSAL ET ATELIERS
RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS »
P. 243**

SÉMINAIRE DE RECHERCHE GENRE2030

enseignant(s)

H. Sénant (en liaison avec K. Schmidt,
ÉSAD Marseille-Méditerranée)

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Projet plastique, prospective... »

jour(s) et heure(s)

semaine impaire	semaine paire
semestres 7 & 9	semestres 8 & 10
à l'ESADMM ou à l'isdaT selon le calendrier des deux écoles	

objectifs

Favoriser l'autonomie critique, entendue
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.
Selon notre expérience, des notions
volontairement empruntées à la théorisation
du genre, comme celles d'instabilité ou de
trouble paraissent particulièrement efficaces
pour penser l'exposition autrement, pour
en bousculer les codes et provoquer plus
largement un rapport renouvelé à l'espace
et au temps.

Moyennant des propositions de coexistence
dynamique, 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 ; d'abord dans des lieux fermés, en
direction de destinataires bien spécifiques,
puis en espace public dans des lieux
confrontés à des tensions genrées, tels
que quartier, stade, palais de justice...

Vu sous cet angle, quel genre de peinture,
quel genre d'exposition envisagerons-
nous ? Quel sorte de contexte spécifique,
quel sorte d'espace, choisirons-nous ?

Sur la base de la distinction lieu / espace
théorisée par Michel de Certeau et de la
prise en considération de la diversité des
communautés qui pratiquent la ville, incluant
notamment le rapport au genre et l'orientation
sexuelle, nous voudrions poursuivre
de nouvelles expérimentations touchant
à l'architecture, l'urbanisme et les jardins
et réunir des partenaires artistes et
théoriciens pour une journée d'études *in situ*.

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

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 14h-16h et vendredi 14h-16h

objectifs

Dans le cadre de l'école, il s'agit de promouvoir un « lieu » de rencontre, d'échange, d'étude et d'expérimentation centré sur la pratique de l'écriture contemporaine dans les arts plastiques. Avec pour l'étudiant le but de se donner les outils, méthodes et moyens d'assumer une démarche d'écriture pertinente et juste au sein de son projet plastique personnel.

contenu

L'atelier permet régulièrement aux étudiants concernés de se réunir pour écrire / partager et échanger / lire ce que l'on écrit et en discuter / lire ce qui s'écrit (et s'est écrit) et penser les formes de présentation et de diffusion de cet écrit.

MONTRER L'ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro, F. Martí-Jufresa, S. Provost

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 16h-18h

objectifs

Complément naturel à l'atelier écriture, ce moment, « Montrer l'écriture », sera un lieu d'échange, d'étude et d'expérimentations centré sur la pratique de l'écriture contemporaine dans sa relation à l'espace.

contenu

Montrer l'écriture envisagera les relations possibles de l'écriture et de l'espace et les mettra en œuvre. Tous les médiums seront convoqués, qu'ils soient visuels ou sonores. Ce cours permettra de penser et d'expérimenter les formes de présentation et de diffusion de l'écrit.

WAYS OF SEEING**enseignant(s)**

É. False

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

semestres 7 & 9

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

semaine paire

semestres 8 & 10

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. 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 présenteront un travail en cours aux autres participants, avec un focus sur leur manière de procéder dans leur production d'images et de photographies.

PANORAMA I**enseignant(s)**

É. False, avec la participation de R. Lidereau et C. Sibran

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

inclus dans « Projet plastique, prospective... »

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

selon calendrier (rendez-vous individuels + 2,5 jours)

4 étudiants (pdf à eleonore.false@isdat.fr)**objectifs**

L'objectif est de concevoir et réaliser un projet de multiple imprimé et de saisir comment une œuvre peut devenir directement un multiple.

contenu

À travers cet atelier, l'étudiant sera amené à s'interroger sur les différentes formes d'un multiple imprimé, jusqu'à sa concrétisation. Sous une forme proche de celle d'un workshop, au sein du laboratoire de photographie numérique et du studio photo un temps de travail en groupe restreint constituera un moment privilégié et sera accompagné du savoir technique et logistique qui en découle.

PANORAMA II**enseignant(s)**

É. False, avec la participation de R. Lidereau et C. Sibran

semestre(s) et option(s)

10

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

selon calendrier (rendez-vous individuels + 2,5 jours)

4 étudiants (PDF à leonore.false@isdat.fr)

objectifs

Cet atelier est une réflexion à partir du médium photographique vers d'autres possibilités plastiques. Il s'agira d'accompagner l'étudiant de manière soutenue dans un projet nécessitant la création d'un « grand format » dont les enjeux seront liés à l'espace. L'objectif est également d'apprendre, à travers cet atelier, à envisager ce type de projet de manière autonome (conception, déroulement, production, etc.).

contenu

L'étudiant sera amené à concevoir, développer un projet, et à le présenter aux autres participants. Sous une forme proche de celle d'un workshop, au sein du laboratoire de photographie numérique et du studio photo un temps de travail en groupe restreint constituera un moment privilégié et sera accompagné du savoir technique et logistique qui en découle.

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**

semestres 7 & 9

mardi 9h-12h

semaine paire

semestres 8 & 10

objectifs

Il s'agira de développer son regard critique et une réflexion singulière sur et à propos des images vidéo, cinématographiques, audiovisuelles 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 impaire semestres 7 & 9**semaine paire** semestres 8 & 10

jeudi 9h-12h (cours)

objectifs

Atelier de fabrication et de discussion, l'objectif sera de permettre aux étudiants de situer et de penser leur peinture vis à vis des productions et des enjeux actuels de la peinture contemporaine.

contenu

La peinture, objet hybride, n'a cessé de se réinventer. Son développement est hétérogène et ouvert. Nous aborderons le médium comme une sorte de mort-vivant dans le champ des pratiques artistiques. À partir de la figure haïtienne du zombie, nous travaillerons le médium-peinture comme une sorte de langage où la sensibilité collective s'est stratifiée et créolisée.

Au travers d'une pratique d'atelier et de discussions collectives nous chercherons à interroger différentes attitudes et parcours de peintres contemporains. L'atelier fonctionnera aussi comme un lieu d'échanges, de réflexions et de mise en chantier des projets des étudiants. Nous mettrons l'accent sur la peinture produite actuellement en privilégiant les approches impures de ce médium et les figures d'artistes de tous horizons participant au décentrement et aux évolutions de la peinture contemporaine.

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 semestres 7 & 9

semaine paire semestres 8 & 10

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'autre 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.

INSTALLATION 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

jeudi 14h-18h

objectifs & contenu

Il s'agira de s'exercer aux différentes formes et possibilités de spatialisation du son, d'apprendre à intégrer à la conception et à la réalisation des projets sonores les enjeux de leur spatialisation. La dynamique de cet atelier consistera en un va-et-vient permanent entre la base son et les multiples et divers espaces disponibles au sein de l'isdaT.

COURS PARTICULIER (SAISON 5)**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**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa, Y. Caro, S. Provost

semestre(s) et option(s)

8 & 10

crédit(s)

inclus dans « Projet plastique, prospective... »

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

trois semaines selon calendrier
8 étudiants + 2 diplômés maximum

objectifs

Produire des projets en néon.

contenu

Le cours *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 polyvalent et CFA Dorian à Paris.

Cet échange aura lieu en 3 temps :

- ✘ 5 jours de rencontres, de transmission pratique de connaissances et de premières expérimentations au lycée Dorian du 19 au 23 mars 2018 ;
- ✘ 4 jours de réalisation aux ateliers du lycée Dorian du 3 au 6 avril 2018 ;
- ✘ 2 jours de restitution et mise en espace à Toulouse courant mai 2018.

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.

OBJECTIF LUNE**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost, D. Le Ray

semestre(s) et option(s)

7 & 9

crédit(s)

inclus dans « Projet plastique, prospective... »

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

mardi 14h-16h et jeudi 16h-18h

objectifs

Conception, production et archivage
« d'actions artistiques ».

contenu

« Objectif Lune » est un temps de préparation individuel ou collectif dévolu aux « actions artistiques » menées dans « AC/DC » ou ailleurs. Une partie d'Objectif Lune se consacrera à réaliser des archives : filmer, photographier, écrire, enregistrer la performance ou l'action.

MÉMOIRE**enseignant(s)**

 Collégiale des professeurs
semestre(s) et option(s)

 7 à 10
crédit(s)

semestres 7 & 8

3

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semestres 7 & 9
semaine paire

vendredi 10h-12h

semaine impaire

jeudi 14h-16h

semestres 8 & 10

vendredi 10h-12h

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.
QUAND LES ATTITUDES DEVIENNENT FORME**enseignant(s)**

 O. Dollinger, É. False, L. Proux
semestre(s) et option(s)

 7 à 10
crédit(s)

 inclus dans « Mises en espace »
jour(s) et heure(s)

semaine paire

semestres 8 & 10

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

semaine impaire

semestres 7 & 9

objectifs

 Séances de travail / accrochages individuels et collectifs.
contenu

 À partir de la célèbre exposition « Quand les attitudes deviennent forme » du commissaire Harald Szeemann, ce cours développera une sensibilité à la notion « d'attitude » de l'étudiant face à son processus de création et aux formes qui en découlent. L'objectif sera, à travers des gestes précis et un travail sur l'exposition, de parvenir à l'élaboration de propositions en prise avec l'espace où elles se déploient. À cela s'ajoute, à la manière d'un fil conducteur, la persistance de l'image dans les différents médiums où elle se loge, ainsi que dans les possibilités spatiales qu'elle engendre.

STAGE STUDIES

enseignant(s)

É. Pitoiset

semestre(s) et option(s)

7 à 10

ouvert aux 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, il est une manière de développer de nouvelles réflexion autour de l'espace et du mouvement.

Les effectifs étant réduit (10 étudiants/ diplômés), 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 emilie.pitoiset@isdat.fr.

crédit(s)

semestres 7 & 8

5

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

6 séminaires de 8h selon calendrier

objectifs & contenu

Stage Studies est un laboratoire théorique et pratique développé en partenariat avec le Centre national des arts plastiques (Cnap) en lien avec l'actualité contemporaine.

Nous aborderons plusieurs problématiques allant de la chorégraphie, le mouvement comme un matériau pour comprendre notre 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 Cnap intervient 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 envisagé avec une institution extérieure (un musée ou un centre chorégraphique).

SÉMINAIRE I : TRANSFORMING THE BODY.

SÉMINAIRE II : MAKING SPACE.

SÉMINAIRE III : SCULPTING DANCES.

SÉMINAIRE IV : RESISTANCE.

En parallèle, le responsable des collections arts plastiques au Cnap accompagnera ces réflexions sous la forme de conférences autour de la collection.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

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

crédit(s)

semestres 7 et 8

inclus dans « Projet plastique »

semestres 9 et 10

inclus dans « Mise en forme du projet personnel »

jour(s) et heure(s)

sur 5 lundis, du 5 mars au 9 avril 2018

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 3, 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.

✕ 5 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.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibrán, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2017 et 3 demi-journées en mars 2018)

L'ensemble des journées est coordonné par 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. Ouverts aux diplômés de l'isdaT beaux-arts.

notes

semestres 7 et 9 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers Projets	Ateliers Bibliothèque Projets
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro
13h-14h		
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets	Objectif Lune S. Provost Y. Caro D. Leray
15h-16h		
16h-17h		Montrer l'écriture Y. Caro
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales sem. 8	
18h-19h		Métaphysique et anarchie F. Martí-Jufresa
19h-20h		

Les cours d'anglais sont sous forme de RDV individuels

Stage studies – É. Pitoiset : un mardi ou un jeudi par mois
selon calendrier 9h-13h et 14h-18h

semaine paire

mercredi		jeudi	vendredi
<p>Métaphysique et anarchie F. Martí-Jufresa</p>		<p>Forum</p>	<p>Mémoire Y. Caro F. Martí-Jufresa S. Provost</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa</p>			<p>Español F. Martí-Jufresa</p>
<p>Atelier écriture Y. Caro</p>	<p>Cours particulier F. Martí-Jufresa S. Provost</p>	<p>Installation sonore F. Martí-Jufresa C. Tisseyre</p>	<p>Atelier écriture Y. Caro</p>
		<p>Objectif Lune S. Provost Y. Caro D. Le Ray</p>	
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>			

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 7 et 9 – art

	lundi	mardi	
8h-9h			
9h-10h			
10h-11h	<p>Histoire de l'art H. Sénant sem. 7</p>	<p>Peinture zombie L. Proux</p>	<p>État d'image(s) O. Dollinger</p>
11h-12h			
12h-13h			
13h-14h			
14h-15h			
15h-16h	<p>Histoire de l'art H. Sénant sem. 9</p>	<p>Quand les attitudes deviennent forme E. False L. Proux O. Dollinger</p>	
16h-17h			
17h-18h			
18h-19h			
19h-20h			

Les cours d'anglais sont sous forme de RDV individuels

semaine impaire

mercredi		jeudi	vendredi
Ways of seeing E. False		Forum	Ateliers Bibliothèque Projets
The Black maria Studio O. Dollinger			
Ways of seeing E. False		Mémoire	Ateliers Bibliothèque Projets
The Black Maria Studio O. Dollinger		Les territoires du travail D. Coste, L. Proux	
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)			

semestres 8 et 10 – art semaine paire

Aux semestres 8 et 10, tous les professeurs du 2nd cycle art seront présents en semaine paire, ceci en raison d'un calendrier contraint au semestre d'été.

Les cours, les séminaires et le suivi des projets se dérouleront selon de nouvelles modalités.

notes

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 284 semestres 7 à 10
- 292 emploi du temps 7 & 8
- 294 emploi du temps 9 & 10

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

Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les 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, 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 de l'année 4, 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 recherche.

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 de l'option 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 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	5	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 « PROJET DE RECHERCHE TRANSVERSAL ET ATELIERS RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS » P. 243

TRUCS & ASTUCES

enseignant(s)

S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

jeudi 13h-16h

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 projets 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)

- 19 et 20 octobre 2017
- 1er et 2 février 2018
- 5 et 6 avril 2018
- 26 et 27 juin 2018

objectifs

Ancrage théorique du projet dans le champ du design graphique.

contenu

À travers des rencontres individuelles, des séminaires collectifs et des présentations, il s'agit d'accompagner l'étudiant 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, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

10

jour(s) et heure(s)

- X** Communication des Journées Portes Ouvertes 2018 – F. Chastanet
mercredi 9h-13h
- X** Promotion – O. Huz & S. Dégeilh
jeudi 16h-18h

objectifs

Acquérir une autonomie dans un contexte de commande en groupe ou individuellement.

contenu

Communication des Journées Portes Ouvertes 2018

Concours interne pour la création de l'identité visuelle des JPO 2018 de l'isdaT. Une première phase de travail sera lancée sous forme d'ateliers et de rencontres 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 et d'invités extérieurs vers mi-novembre 2017.

Déclinaisons sur plusieurs supports de type affiche, bache imprimée grand-format sur la façade de l'école, annonce-presse, bandeaux écran et gifs animés pour les réseaux sociaux etc. courant décembre.

Promotion

Conception et réalisation du catalogue des diplômés du DNSEP-Master Art de l'Ésban, École supérieure des beaux-arts de Nîmes. Chaque année, les écoles d'art et, plus généralement, les établissements d'enseignement du supérieur, produisent des outils éditoriaux permettant de garder une trace de leur promotion de diplômés.

Ces publications permettent aussi de communiquer, de faire connaître, de promouvoir le travail de leurs alumni.

À Nîmes, l'Esban ne dispense pas de formation en design graphique. Envisageant l'atelier « Enjeux de la commande » comme l'endroit d'échanges, dans un glissement de l'intra-muros vers le monde, avec de futurs collaborateurs ou clients, ce sont les étudiants de l'école de Nîmes qui seront ceux-là même avec qui vous dialoguerez.

Ce catalogue sera l'objet qui concentrera les questionnements propres à leur contenu, leur distribution et, par là, leur conception complexe dès qu'on imagine ceux-ci comme un terrain de réflexion et de recherches exigeant.

ÉCRITURE(S) PRATIQUE DE L'ÉCRITURE POUR L'EXPRESSION PLASTIQUE, LE PROJET DE RECHERCHE ET LE MÉMOIRE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

2

semestre 9

4

jour(s) et heure(s)

sur rendez-vous

semestres 7 & 8

mardi 14h-18h

mercredi 16h-18h

semestres 9 & 10

mardi 14h-18h

mercredi 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. Rédiger un mémoire de DNSEP qui soit l'écho théorique de l'expression plastique. Préparer au DNSEP à l'écrit comme à l'oral : soutenance du mémoire et oral de l'épreuve plastique du DNSEP. Développer une autonomie méthodologique 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 y 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.

Au semestre 7 un entraînement méthodologique sera concrétisé par un écrit individuel. Tout au long du semestre 8, la rédaction du mémoire sera au cœur du travail, pour aboutir à une première version du texte, nécessaire à l'entrée en année 5. Le semestre 9 consistera à la finalisation, à la mise en forme graphique, à 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. Les semestres 9 et 10 permettront de préparer les divers oraux (soutenance du mémoire ; passage de l'épreuve plastique), afin 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. 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. Chaque projet pourra être présenté, analysé ou être l'objet d'une analyse critique du point de vue de l'esthétique, de la signification, de la forme, de la fonction et du rapport à la diffusion. Des rendez-vous communs avec les enseignants plasticiens seront aménagés. Ce cours se fera en harmonie avec les interventions ponctuelles de S. Morlighem dans le champ du design graphique.

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	semestre 9
1	3

jour(s) et heure(s)

mardi 10h-12h

objectifs

Mettre la culture générale au service du projet de recherche ou de la pratique plastique. Définir les notions de sujet, thème, forme, structure, expression en s'appuyant sur l'histoire, la littérature, et toute forme de création.

contenu

Ce cours magistral est donc théorique et méthodologique. Il est proposé à partir des champs culturels exposés par chaque étudiant dans le document pour entrer en phase projet ou lors des diverses rencontres. Il est aussi un apport culturel aux sujets abordés dans le cadre de projets spécifiques. Il n'y a pas de limites aux formes d'expression abordées. Les champs comme les médiums étant nombreux, il conviendra d'acquérir une méthode pour développer une pensée synthétisant les divers concepts approchés, souvent intuitivement par les étudiants.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

10

jour(s) et heure(s)

✕ S. Dégeilh : vendredi 14h-18h
✕ O. Huz : lundi 13h-17h

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 collégalement deux professeurs référents qui suivront plus spécifiquement leurs projets.

SUIVI DE PROJETS**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh, R.P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

9 & 10

crédit(s)

semestre 9

10

jour(s) et heure(s)

- ✕ S. Dégeilh : vendredi 9h-13h
- ✕ O. Huz : lundi 9h-12h
- ✕ R.P. Lefèvre : lundi 10h30-12h30 (semaine paire) et 14h-17h

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.

SUIVI DE PROJETS**« ATELIER LIBRE DE DESSIN DE CARACTÈRES »****enseignant(s)**

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10, sur inscription

crédit(s)

semestres 7 à 9

inclus dans « Suivi de projets »

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h
(semaines sans conférences ni séminaire État des recherches)

objectifs

Temps spécifique bi-mensuel pour les étudiants souhaitant approfondir le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet.

contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création d'alphabets typographiques, des caractères de titrage aux caractères de texte. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture dans l'optique d'acquérir la capacité rédactionnelle d'analyser les pratiques spécifiques de ce champ.

WRAP ZONE**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

inclus dans « Suivi du travail d'atelier »

jour(s) et heure(s)

jeudi 13h-15h

objectifs

Faire moins de trucs avec plus d'astuce, autonomisation méthodologique et technique.

contenu

Envisagé comme une suite directe de « Trucs et astuces », cet atelier offre un accompagnement méthodologique et technique dans la définition, la conception et la réalisation de projets plus ambitieux s'inscrivant dans le champ de recherche que chaque étudiant est en train de définir en vue de son projet de DNSEP.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

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

crédit(s)

semestres 7 et 8

inclus dans « Projet plastique »

semestres 9 et 10

inclus dans « Mise en forme du projet personnel »

jour(s) et heure(s)

sur 5 lundis, du 5 mars au 9 avril 2018

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 3, 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.

✕ 5 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.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibrán, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2017 et 3 demi-journées en mars 2018)

L'ensemble des journées est coordonné par 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. Ouverts aux diplômés de l'isdaT beaux-arts.

notes

semestre 7 et 8

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire – sem. 7	Écriture(s) P. Fauré
11h-12h	sem. paire – sem. 8	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Suivi de projets O. Huz – sem. 8	
15h-16h		Écriture(s) Suivi de projets P. Fauré
16h-17h		
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales sem. 8	
18h-19h	semaine paire	
19h-20h		

– design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>JPO F. Chastanet – sem. 7</p>	<p>Des Textes F. Chastanet S. Dégeilh O. Huz</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>
<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>	<p>Wrap Zone sem. 8 O. Huz S. Dégeilh</p>	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>
<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino</p>	<p>Genius Loci sem. 8 O. Huz S. Dégeilh</p>	
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>	<p>LabBooks sem. 8 semaine impaire</p>	<p>Promotion sem. 7 O. Huz S. Dégeilh</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches Suivi de projets typo F. Chastanet</p>		<p>Suivi de projets S. Dégeilh sem. 8</p>

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 9 et 10

	lundi	mardi
8h–9h		
9h–10h		
10h–11h	Suivi de projets O. Huz	
11h–12h		Écriture(s) P. Fauré
12h–13h		
13h–14h		
14h–15h		
15h–16h	Suivi de projets R.P. Lefèvre	Écriture(s) Suivi de projets P. Fauré
16h–17h		
17h–18h	LabBooks – écritures éditoriales sem. 10	
18h–19h	semaine paire	
19h–20h		

– design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
Ateliers Bibliothèque Projets	Des Textes F. Chastanet S. Dégeilh O. Huz	Suivi de projets S. Dégeilh
	Ateliers Bibliothèque Projets	
Écriture(s) Suivi de projets P. Fauré sem. 9	Ateliers Bibliothèque Projets	Ateliers Bibliothèque Projets
Conférences Séminaire État des recherches Suivi de projets typo F. Chastanet	LabBooks – écritures éditoriales sem. 10 semaine impaire	Ateliers Bibliothèque Projets

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 7 à 10 — option design

- 302 semestres 7 à 10
- 320 emploi du temps 7 & 8
- 322 planning annuel 7 & 8
- 324 emploi du temps 9 & 10
- 326 planning annuel 9 & 10

Le design recouvre un champ d'action pluriel, il touche aussi bien aux environnements urbains, aux objets peuplant les espaces domestiques et publics, qu'à ce qui se joue « entre eux ». Afin d'appréhender l'étendue de ses domaines d'investigation, il n'est pas rare que l'enseignement du design se divise en spécialités. On parle alors de « design d'espaces », de « design d'objets » de « design de services », etc. Cette segmentation du design en spécialités diverses ne va pas sans poser problème et tend à sous-estimer les relations existant entre ces différents champs d'activité. Ainsi dans l'environnement technique actuel, les nouveaux espaces urbains sont par exemple étroitement liés à l'apparition d'objets complexes, eux-mêmes porteurs de services ou de nouveaux usages.

Pour une approche dé-spécialisée

Partant de ces considérations, ce qui fut et qui restera l'une des spécificités de l'option design à l'isdaT réside d'abord dans une volonté de se soustraire à une organisation de l'enseignement par spécialités. Ce qui fait la singularité de cette école tient notamment au fait que le design y soit pensé avant tout comme un état d'être au monde, comme une attitude, nourrie de la prise en compte des milieux, attentive aux manières de faire « le plus possible avec, le moins possible contre » (pour reprendre une formule du paysagiste et jardinier Gilles Clément). Aujourd'hui une personne qui s'engage dans une activité de designer se doit de composer avec un extérieur au sein duquel les ressources ne sont pas inépuisables. Il convient donc d'appréhender le design en prenant en compte cette donne autrement que sous l'angle limitatif du réemploi et du recyclage.

La part critique

Une autre caractéristique de l'enseignement du design tel qu'il est pensé à l'isdaT réside dans la perspective critique adoptée à l'encontre de certaines manières de penser et de pratiquer le design largement répandues aujourd'hui : cette critique porte sur un design entièrement subordonné à des intérêts économiques, un design au service d'une organisation productiviste et marchande. Cette conception du design s'accompagne généralement d'une volonté de maîtrise de la part d'un designer-spécialiste qui aurait la charge de déterminer des usages pour les non-producteurs, de prescrire des comportements, ceci afin de pourvoir une société utilitariste en commodités, opérant par là une scission nette entre producteurs et consommateurs. Cette façon de voir n'est pas sans effets sur les humains que nous sommes. Elle les dissuade de procéder à des ajustements de leur cadre matériel d'existence. En découle une indifférence, une inattention aux espaces et aux objets qui nous environnent. Le design tel qu'il s'enseigne à l'isdaT cherchera d'autres orientations, il veillera à faire primer les intérêts humains sur la recherche du profit et de l'avantage concurrentiel, à prendre soin des hommes et de ce qui les environne.

Décloisonnement disciplinaire

Il s'agira de penser et de produire des objets, des situations, des espaces pour lesquels faits et gestes n'ont pas été entièrement déterminés d'avance. Des objets, des situations, des espaces qui ouvrent vers des pratiques, qui considèrent les non-producteurs comme des hommes capables d'effectuer des choix, d'opérer des réglages. Des situations, objets, espaces ou encore interfaces au sein desquels on aurait ménagé à l'autre des marges d'indétermination.

Chemin faisant, il ne s'agira pas de penser le design en dehors de toute économie mais de repenser la relation du design à l'économie. Partant de ce désir, des personnalités extérieures reconnues pour penser des alternatives aux modèles économiques dominants (tenants de l'économie contributive, de l'économie collaborative, social et solidaire, etc.) viendront ponctuellement rejoindre l'équipe enseignante.

C'est en se frottant aux champs de l'art, de l'architecture, de l'urbanisme, de la scénographie, mais aussi des sciences humaines et de la philosophie que les designers en devenir parviendront à affiner telle ou telle hypothèse de travail.

La part sensible

L'homme est un être sensible. C'est par son expérience sensible du monde que les objets, espaces ou situations lui parviennent. Ainsi, par un soin accordé aux qualités sensibles des objets produits, le design peut être à même de rendre l'homme plus conscient, vif et alerte quant aux mondes qui l'entourent. « Il n'y a pas de conscience politique aveugle » disait le cinéaste Jean-Marie Straub. Ici des enjeux politiques – être plus lucide sur ce qui nous entoure, être au fait des spécificités de notre époque et pouvoir ainsi en parler – rencontrent des enjeux esthétiques. Cette rencontre invite à considérer ensemble « idéaux » politiques et questions liées aux formes des objets.

La part du faire : l'espace des fabriques

Il importe que ces orientations puissent rencontrer des façons de faire. Ainsi contrairement à toute une tendance du design qui tend à faire prévaloir la phase d'idéation sur la phase d'effectuation, le design tel qu'il est pensé à l'isdaT ne se situe pas dans un au-delà du faire.

L'intention initiale doit pouvoir rencontrer des conditions matérielles, un dialogue entre l'outil et la matière, entre une idée et des conditions de productions spécifiques doit pouvoir avoir lieu, dans l'interférence des modes de production artisanaux, industriels et artistiques. L'atelier est de ce point de vue un point névralgique de l'enseignement du design à l'isdaT. Dans ces ateliers, les étudiants doivent pouvoir faire des aller-retours entre les outils et les matériaux traditionnels et des techniques plus récentes. Il importe qu'ils entretiennent tout au long de leur parcours d'étude un questionnement sur les avancées techniques de leur époque, qui modifient des manières de faire, déplacent des gestes et ouvrent des champs d'expérience inédits. C'est notamment par l'endurance de gestes et d'outils que les étudiants pourront acquérir une meilleure connaissance des propriétés de la technique à partir de laquelle commence le travail du design.

Cultiver le sens de l'observation

Se donner comme ambition de composer avec le milieu, de faire avec l'existant requiert un sens développé de l'observation. Au cours de leur parcours, les étudiants seront à diverses occasions – dans les enseignements pratiques et dans les enseignements théoriques – amenés à développer et à affiner cette faculté indispensable à toute démarche de design. Au travers d'études de cas qui leur seront demandées, ils seront invités à essayer divers modes d'observation, et à éprouver des méthodologies d'enquêtes multiples. Cette étape d'observation est un préalable nécessaire pour mener une analyse de contexte et constitue une manière d'entrer dans le projet. Elle pourra prendre la forme du reportage, de l'entretien, du montage d'images et de textes et à l'occasion de la fiction.

Éveiller un sens critique

Le second cycle repose sur des enseignements susceptibles de mettre en place les conditions favorables à l'émergence d'un sens critique. L'étudiant doit pouvoir être en mesure d'apprécier et de mettre en œuvre divers procédés de fabrication et de production mais aussi de pouvoir distinguer dans les diverses manières de faire, celles qui seraient soutenables de celles qui le seraient moins, en procédant par exemple à la remise en question d'un cahier des charges. Ce sens critique (du grec *krinein* : « trier, séparer ») sera régulièrement sollicité dans le cadre des différents cours et ateliers proposés, qui constitueront des moments privilégiés pour s'initier à la mise en tension d'idées et de discours aussi bien que de manières de faire et de voir.

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.

Le programme des études du 2nd cycle comprend et s'organise autour de :

X Le projet personnel

- L'atelier projet (pratique et mémoire),
- L'atelier & Co,
- Les cours méthodologie du mémoire,
- L'atelier écriture,
- Penser à la matière,
- Les cours de philosophie,
- Les rendez-vous individuels autour du projet personnel de l'étudiant,
- Les cours d'histoire de l'art (voir enseignements théoriques cycle 2),
- Manières de faire.

X Initiation à la recherche

- Le programme de recherche « Design et pauvreté » et le séminaire « Travailler pour nous »,
- « La Chouette Coop », projet de supermarché collaboratif et participatif,
- Les intervenants extérieurs,
- Le voyage d'études,
- Les cycles de conférences,
- Le séminaire « Prospective des murs »,
- Le séminaire « État des recherches ».

X Hors-les-murs

- « Communs » (atelier Machina).

X Le programme de recherche transversal et les ateliers recherches et expérimentations (voir p. 243)

- Atelier inter-formations Toulouse,
- LabBooks — écritures éditoriales,
- AC/DC,
- Genius Loci.

X Semaines Partagées

- Get Up! (du 2 au 6 oct. et du 18 au 22 déc. 2017),
- Semaine de workshops (du 12 au 16 fév. 2018),
- Préparation des JPO (les 7 et 8 mars 2018),
- Trans / missions (juin 2018),
- Les Mises en espace / collégiale,
- Les rencontres avec des personnalités extérieures.

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.

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 de projet personnel. C'est à partir des problématiques qui fondent sa pratique, que l'étudiant développera sa propre démarche de recherche. Il s'agit pour l'étudiant de développer sur les 2 années 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 7 présenter 2 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 :

✕ 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 imprimé.

✕ 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 imprimé.

✕ 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 imprimé.

✕ 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 imprimé.

LE MÉMOIRE : MÉTHODOLOGIE**enseignant(s)**

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

4 (sem. 7), 3 (sem. 8), 10 (sem. 9)

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-16h (semestres 7 & 8)

mardi 11h-13h (semestre 9)

objectifs

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.).

contenu

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.

Quatre séances de séminaires seront programmées, chacune étant consacrée au traitement d'une question en relation avec l'actualité du design. Il s'agira, au cours de ces séances, d'amener les étudiants à faire clairement la distinction entre un thème, une question et une problématique. 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 vient la conception éditoriale du mémoire, appréhendé comme une forme accompagnant la démarche de l'étudiant. Ces différents moments de la recherche s'élaboreront au travers de cours de méthodologie de la recherche, 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

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, H. Perez, A. Samardžija
Scrivener, P. Grégoire, L. Giorgino, S. Lorenzi

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
5	3

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 diplômes.

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.

PROJET-STATION**enseignant(s)**

H. Perez, L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Suivi des cours »

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h (selon calendrier)

objectifs

Proposer des jalons dans la construction du projet de diplôme de l'étudiant, un ensemble de contenus méthodologiques et d'exercices pratiques pour l'amener à définir et ancrer, investiguer et déployer un territoire de recherche pour le design.

contenu

Progressivement, et en cheminant entre différents jalons qui lui seront proposés d'expérimenter, l'étudiant constituera un corpus de matière lui permettant de définir un territoire de recherche singulier et pertinent en regard d'enjeux contemporains sociaux et disciplinaires. Nous alternerons contenus et exemples, et exercices de mise en œuvre, toujours au service des enjeux et des questions que portent la démarche de l'étudiant. Tous les outils au service du projet : tous moyens graphiques et plastiques, l'écriture, la recherche documentaire, l'expérimentation et l'intuition seront sollicités pour concourir à construire ce territoire.

PENSER À LA MATIÈRE**enseignant(s)**

N. Bruyère

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Suivi des cours »

jour(s) et heure(s)

vendredi 8h-13h (sur rendez-vous)

objectifs

Découvrir et se familiariser avec les processus de production extérieurs et à l'école via un travail sur la mathériauthèque en partant de leurs projets.

contenu

Lors d'une présentation commune en début d'année, il sera exposé les attendus que nous travaillerons sous forme de rendez-vous obligatoires dans l'année.

Durant les semestres 7, 8, 9 et 10, en partant du contexte de leurs projets, les étudiants devront faire une fiche sur un processus de production par an, en estimant le temps de travail, la méthode et les différents matériaux. Une fiche sera à fournir sur un matériau issu de la base de donnée MateriO, une autre sera à réaliser en fonction d'entreprises extérieures qui pourraient être la base d'une future collaboration pour leurs projets. Un document commun à remplir avec différents éléments demandés sera à rendre chaque année. Ce travail se fera sur rendez-vous : 2 à 3 par an par groupe.

ATELIER D'ÉCRITURE

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

inclus dans « Suivi des cours »

jour(s) et heure(s)

semaine paire
vendredi 9h-12h

objectifs

L'écriture est une pratique à part entière de création et de structuration de la pensée. Mise en place d'exercices simples et suivis qui auront pour but de débloquent le geste d'écriture et de préparer l'étudiant à la rédaction du mémoire.

contenu

Comment dépasser l'angoisse de la page blanche ? Comment passer d'une idée à une phrase et d'une phrase à un discours argumenté ?

Voici 3 exemples d'exercices types qui viendront scander l'année et accompagner l'étudiant jusqu'au commencement de la rédaction du mémoire :

- ✕ Exercice n°1 : en vous appuyant sur un de vos projets comme point de départ, vous devrez rédiger un court texte sur les enjeux de votre démarche. Il ne s'agit pas ici de décrire les étapes de réalisation mais bien de rentrer rapidement dans une analyse des gestes mis en place pour les déployer (15 lignes).
- ✕ Exercice n°2 : vous ferez résonner vos enjeux personnels avec les enjeux d'un créateur de votre choix. Vous mettrez en avant les liens conceptuels ainsi que les différences, de manière à vous positionner très précisément dans une démarche historique (30 lignes).
- ✕ Exercice n°3 : à la manière de G. Bataille, dans le dictionnaire critique de la revue « Documents », vous choisirez un mot faisant sens pour vous, autour duquel vous tisserez un discours critique (15 lignes).

MANIÈRES DE FAIRE**enseignant(s)**

N. Bruyère, M. Gary, P. Grégoire, H. Perez,
S. Lorenzi

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Suivi des cours »

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

objectifs

Présenter une manière de faire
représentative d'une démarche, d'un enjeu,
d'une question pour le design.

contenu

Pendant le semestre d'hiver, durant une
heure, un enseignant de l'option design
(à tour de rôle) présente au travers d'une
monographie, d'une exposition, d'une
conférence, d'une émission de radio, d'une
vidéo, d'un entretien, etc. une « manière
de faire » qui interroge le design aujourd'hui.
Un format court, une sorte de chronique,
pour s'arrêter sur un exemple, le décrire,
le commenter, l'analyser, en débattre
et interroger les diverses manières de faire
et de penser le design aujourd'hui.

programme de recherche

« Design et pauvreté »

Au sein de l'option design de l'isdaT, l'initiation à la recherche au second cycle se fait au travers de séminaires théoriques destinés à éveiller la conscience critique de l'étudiant par l'étude de problématiques d'époque qui intéressent le design, mais aussi par un atelier de recherche pratique visant à mettre l'étudiant en situation de confrontation avec un contexte réel. L'atelier de recherche pratique a vocation à explorer des domaines d'implication possible pour le design. Il s'articule à un axe de recherche établi sur trois ans : l'axe « Design et pauvreté » initié en 2015. Chaque année cet axe est abordé depuis un angle particulier. L'année 2015-2016 était consacrée à un questionnement gravitant autour des rapports entre habitat et précarité, en 2016 l'angle choisi était celui du travail.

À partir de réflexions sur la différence entre le travail et l'emploi, l'accent est 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. Il s'agira de s'intéresser aux initiatives qui émergent parallèlement aux situations de manque et de les considérer comme des opportunités pour envisager des alternatives quant aux manières de se loger, se chauffer, s'alimenter, s'approvisionner, etc.

Au travers de ce thème seront abordées des pratiques du design tenues à l'écart des impératifs économiques de l'industrie, pratiques mettant en tension la séparation entre producteurs et récepteurs. Au terme de l'atelier mis en place en 2016-2017 à bord d'un tiers-lieu mobile installé pour l'occasion dans la ville de Caylus, il est apparu que ce questionnement sur le travail gagnerait à être poursuivi et relancé dans un autre contexte au cours de l'année 2017-2018.

L'émergence d'un projet de supermarché coopératif qui a récemment vu le jour à Toulouse constituera l'angle d'approche de l'axe de recherche pour l'année 2017-2018. Ce projet porte en son sein des enjeux sociaux, économiques et politiques. En effet, bien plus qu'un lieu d'approvisionnement, c'est un lieu de commerce où le souci de l'autre, les conditions de travail des producteurs, des divers coopérants, la question du mode d'acheminement des produits, etc., comptent davantage que les marges de profits que l'on pourrait tirer de tel ou tel échange commercial.

Il s'agira au travers de cet atelier de se pencher sur un modèle organisationnel permettant d'envisager les changements qui affecteront les modes du travail à venir et de penser des domaines d'implications pour le design jusqu'ici inexplorés.

Les étudiants des semestres 7 à 10 devront choisir au minimum 1 des 2 modules proposés.

TRAVAILLER POUR NOUS CHOUETTE COOP, UN PROJET DE SUPERMARCHÉ COLLABORATIF ET PARTICIPATIF

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 à 10 (sur inscriptions)

crédit(s)

semestres 7 & 8

3

semestre 9

8

en commun avec « Prospective des murs »

jour(s) et heure(s)

séminaire mercredi 6 décembre 2017

avec 2 intervenants

semaine du 15 au 19 janvier 2018

workshop du 12 au 16 février 2018

+ séance mercredi 9h-13h au semestre 8

atelier pour 8 à 10 étudiants

objectifs

Étude et analyse fouillée d'un contexte donné. Élaboration d'un cahier des charges. Donner forme à un outil pour rendre compte d'un modèle organisationnel et de le rendre préhensible en travaillant à lui donner une dimension didactique et ludique.

contenu

Depuis quelques années, une vingtaine de projets de supermarchés coopératifs ont émergé dans diverses villes de France. Parmi eux, le projet de la Chouette Coop à Toulouse se présente comme « un supermarché coopératif innovant, à but non lucratif, géré et gouverné par ses membres et pour ses membres, les coopérateurs ». Ce type de supermarché repose sur le principe suivant : toute personne qui s'y approvisionne participe activement, elle adhère à la coopérative et donne 3 heures de son temps chaque mois pour participer à son fonctionnement. En échange de cet investissement lui est donnée la possibilité d'acquérir à moindre coût des produits de qualité prioritairement issus de l'agriculture durable et de circuits courts. D'après les fondateurs du Park Slope Food, premier supermarché coopératif à Brooklyn ouvert depuis plus de 40 ans, les initiatives de ce type émergeant ça et là pourraient perdurer et s'épanouir à condition de reprendre le modèle organisationnel initial. Ce modèle est le fruit de longues années d'expériences, d'essai, d'erreurs et d'ajustements divers.

Dans cette situation, une question se pose : comment hérite-t-on d'un mode d'organisation qui n'a pas été véritablement fixé dans une forme mais dont la mémoire est portée par les principaux protagonistes de cette expérience et déposée dans une somme de documents accumulés au fil des ans ? Si les précurseurs des premiers supermarchés préconisent la reprise d'un modèle qu'ils auront progressivement et patiemment mis au point, il semble plus opportun de trouver des manières de mettre à l'œuvre ce modèle plutôt que de l'appliquer mécaniquement et aveuglément. Que faire pour transformer une mémoire orale ou une archive figée en outil d'action, en héritage à pratiquer ? Quelle tâche revient au design dans cette opération de transformation ? Tel sera l'un des angles par lequel le partenariat entre l'option

design et la chouette Coop sera envisagé. Dans ce type d'organisation, les assemblées générales jouent un grand rôle. Pendant ces moments, ceux qui travaillent au sein d'un supermarché sont appelés à participer aux décisions concernant son fonctionnement. Comment prendre une décision juste par rapport à un problème donné quand les composantes de ce problème sont difficiles à appréhender ? Une piste de réflexion pour le design pourrait être de penser comment rendre lisible une situation complexe de manière opérante. Comment dessiner les outils facilitant l'échange, la prise de décision et l'action ? In fine comment le design peut être un acteur aidant à la construction de projets fondés sur des modèles coopératifs ?

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Huyghe Pierre-Damien, éd. de l'incidence, 2014
- *Les employés*, Kracauer S., éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929)
- *Hyper ton univers impitoyable*, P. Vacca P. et Bouland P, éd. Alternative, 1994
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Assouly O., Caraës Marie-Haude , Kendirgi Paul, Lemarchand Claire, 2012

Filmographie

- *Food Coop*, Tom Boothe, 2016
- *C'est quoi ce travail*, Luc Joulé et Sébastien Jousse, 2016

Projets

- Projet F.R.U.I.T.S initié par FutureFarmers en 2005
- Projet NU <http://www.projet-nu.fr/Home>.

PROSPECTIVE DES MURS SÉMINAIRES

enseignant(s)

S. Lorenzi

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

3

semestre 9

8

en commun avec « Travailler pour nous
— Chouette Coop »

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 14h-16h

objectifs

« Les murs sont des choses de mon environnement. Ils me conditionnent sans que je puisse m'en rendre compte. Car ils se tiennent muets autour de moi, bâillonnés par l'habitude que j'ai d'eux. Mais si je parviens, traversant mon habitude, à m'avancer jusqu'à eux pour les libérer à eux-mêmes, ils me tiennent un langage très éloquent. C'est à vrai dire un double langage, le langage même de l'ambivalence de ma condition. Ce langage ne m'explique certes pas ma condition, mais il m'éclaire sur ce qu'elle a d'inexplicable. »

Choses et non-choses, Esquisses phénoménologiques, Vilém Flusser, p37, éd. Jacqueline Chambon

« Prospective des murs » est un projet global de recherche à la croisée de l'art, du design de la philosophie et de l'histoire vivante, dont l'intention première est de déconstruire et de dépasser les vieux paradigmes de la pensée occidentale fondés sur le dualisme moderniste : nature / culture, orient / occident, corps / esprit, tradition / progrès, humanité / animalité...

À défaut d'opposer, ce projet propose au contraire d'opérer une mise en tension de ces principes, afin d'en extraire un questionnement renouvelé, éclairé par les enjeux de l'histoire contemporaine et de la pensée traditionnelle. Le mur lui-même, choisi comme paradigme pour sa force d'ambivalence, en constitue le fil rouge, permettant à ce travail réflexif et plastique de s'ancrer autour d'une problématique commune : décentrer, se recentrer, comment « le fonder » localise l'étant ?

contenu

Sous la forme de séminaires, nous aborderons les questionnements de la pensée contemporaine en opérant un va et vient permanent avec la pensée dite « traditionnelle ». Une histoire de la pensée pour mesurer les enjeux convoqués par les formes, nous pourrons nous appuyer sur des penseurs tels que : P. Montebello, D. Debaise, P. Descola, B. Latour, E. Hache, C. Malabou, E. Coccia... Mais également R. Guénon, G. Bataille, H. Corbin... et l'étude de textes ancestraux tels que les Upanisad, le Tchouang tseu, le livre des morts tibétains... Chaque séminaire s'attardera sur l'étude d'un « couple » (ex : humanité / animalité). L'étudiant pourra par la suite approfondir le couple de son choix, et aboutir à des propositions de geste dans le cadre de son travail personnel.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

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

crédit(s)

semestres 7 et 8

inclus dans « Projet plastique »

semestres 9 et 10

inclus dans « Mise en forme du projet personnel »

jour(s) et heure(s)

sur 5 lundis, du 5 mars au 9 avril 2018

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 3, 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.

✕ 5 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.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibrant, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2017 et 3 demi-journées en mars 2018)

L'ensemble des journées est coordonné par 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. Ouverts aux diplômés de l'isdaT beaux-arts.

hors-les-murs

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, techniques 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.

COMMUNS (ATELIER MACHINA)

enseignant(s)

N. Bruyère et É. Cliquet, professeurs
D. Le Ray, assistant d'enseignement

semestre(s) et option(s)

5 à 10, options art et design

crédit(s)

semestres 7 et 8

inclus dans « Projet plastique »

semestres 9 et 10

inclus dans « Mise en espace du projet personnel »

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-16h

présence des enseignants de l'isdaT

jeudi 16h30-20h et vendredi 14h-19h suivant le planning à la FABRIC'INSA

objectifs

Réaliser et documenter un projet inscrit dans la problématique des communs*.

contenu

L'atelier Machina est dédié à la création et au suivi de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques prenant appui sur les enjeux de la technologie depuis la cybernétique jusqu'à ses développements actuels (Arduino, Raspberry PI, FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents, Max-MSP, Processing, réalités augmentée et virtuelle...). La problématique et les enjeux des communs nous occuperont plus particulièrement, concernant à la fois des étudiants de deux options (design et art) mais aussi ponctuellement des étudiants scientifiques (INSA, UPS). L'essor du mouvement du logiciel libre depuis les années 80, en même temps que de nouvelles « enclosures » sur la connaissance (extension du copyright, brevetage du vivant), nous amènera à expérimenter et réfléchir sur notre position et notre rôle au sein de ce rapport de force.

Un module d'ouverture est prévu avec l'INSA pour l'acquisition des fondamentaux techniques lors de la dernière semaine de janvier. L'accès à la FABRIC'INSA est possible pour les étudiants inscrits dans le cours *Communs* (ouverture du fablab de 18h à 23h les lundi, mardi, mercredi et jeudi). Un contexte de diffusion sera proposé aux étudiants pour articuler leurs propositions avec une réalité extérieure.

* La notion de commun est ici empruntée à l'ouvrage du même nom qui servira de référence en cours tout au long de l'année (*Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Pierre Dardot et Christian Laval, édition La Découverte, Paris, 2014).

ATELIER & CO**enseignant(s)**

M. Gary, P. Grégoire

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Suivi des cours »

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

L'« Atelier & Co » a pour objectif de préparer les étudiants à l'exercice de la profession dans le monde contemporain, de poser les conditions de cet exercice à partir d'un protocole visant la mise en relation, l'échange et le partage de compétences techniques, technologiques et théoriques entre des étudiants en design et le monde professionnel (formation professionnelle et universitaire, association, entreprise...). Dans ce cadre, et au regard des orientations théoriques / pratiques développées dans le cours « Atelier de projet » (pratique et mémoire) seront privilégiés les collaborations et les partenariats extérieurs visant à l'élaboration du projet personnel de l'étudiant.

contenu

Dans cet atelier, il sera question d'engager une démarche d'enquête et de prospection en congruence (synonyme de justesse) avec les hypothèses de travail énoncées par les étudiants en vue d'établir les stratégies d'une approche immersive propice à l'établissement d'un protocole de travail collaboratif ; de créer les conditions d'un dialogue entre penser et faire, entre une idée et les modalités de productions spécifiques inhérentes au projet personnel.

L'enjeu ici est bien autant que faire se peut d'interroger les interférences entre une idée, une hypothèse, une problématique et les conditions de productions spécifiques d'un projet personnel, ses manifestations matérielles. Aucun dialogue ne peut être écarté ; des solutions sont à débusquer... C'est donc au fil du cheminement des projets et des nouvelles situations de collaborations que s'élaboreront les interrogations et émergeront de nouvelles questions.

les semaines partagées

L'ensemble des Semaines partagées valent 5 crédits aux semestres 7 et 8 et 3 crédit au semestre 9.

GET UP! LA FÊTE EST D'UTILITÉ PUBLIQUE

enseignant(s)

Tous les enseignants

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 et 9

jour(s) et heure(s)

du 2 au 6 octobre et du 17 au 22 décembre

objectifs

Créer une dynamique de travail collective et partagée entre les 2 cycles.

contenu

Vous constituerez des groupes de 4 ou 5 étudiants avec au moins un étudiant de chaque année.

Semaine 1

Chaque groupe devra imaginer et concevoir le scénario et le contenu de la fête qui pourrait avoir comme titre *Get up! La fête est d'utilité publique*. Vous devrez élaborer un parti pris clair et construit définissant l'approche et la nature de la fête, vous concevrez le programme des festivités et rédigerez un cahier des charges précis (contenu, lieu, nombre d'équipes ...). Enfin vous réaliserez une bande annonce ou réclame pour convaincre les autres groupes que votre fête sera la fête. En fin de semaine, nous visionnerons les bandes annonces et un vote permettra de choisir démocratiquement la fête précédant les vacances de Noël.

Semaine 2

Des équipes seront constituées selon le cahier des Charges de la fête choisie et fabriqueront les différents éléments nécessaires aux festivités.

MISE EN ESPACE RENCONTRE COLLÉGIALE

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

7 à 10

jour(s) et heure(s)

se reporter au calendrier des mises en espace

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.

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Personnalités extérieures invitées

semestre(s) et option(s)

4 à 10

jour(s) et heure(s)

semaine du 12 au 16 février 2018

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

jour(s) et heure(s)

préparation mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018
Journées Portes Ouvertes les vendredi 9
et samedi 10 mars 2018

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 DNA.

contenu

Les étudiants des années 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 DNSEP

enseignant(s)

P. Grégoire, L. Giorgino, titulaires et suppléants au diplômes, et 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)

le 16 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 présents, 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.

semestres 7 et 8 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire – sem. 7 sem. paire – sem. 8	Rendez-vous individuels L. Giorgino ou Chouette Coop (selon calendrier)
11h-12h		
12h-13h	Travail en autonomie	Travail en autonomie
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Travail en autonomie	Méthodologie Mémoire/Projet L. Giorgino
16h-17h		
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales sem. 8 semaine paire	
18h-19h		Travail en autonomie
19h-20h		

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Projet-Station (pratique & mémoire) L. Giorgino, H. Perez (selon calendrier)</p>		<p>Atelier & Co M. Gary P. Grégoire</p>		<p>Atelier d'écriture Séminaire S. Lorenzi – sem. paire</p>	
<p>Rendez-vous individuels P. Grégoire</p>				<p>Penser la matière Rendez-vous individuels N. Bruyère</p>	
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>				<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Rendez-vous individuels H. Perez</p>	<p>Séminaire S. Lorenzi sem. paire</p>	<p>Atelier & Co M. Gary P. Grégoire</p>		<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener</p>	
	<p>Rendez-vous individuels P. Grégoire</p>		<p>LabBooks sem. 8 semaine impaire</p>	<p>Communs (atelier Machina) N. Bruyère</p>	<p>Communs (atelier Machina) N. Bruyère</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>					

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 7 et 8 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
V 1	D 1	M 1 Toussaint	V 1 semestre 7	L 1 Jour de l'an
S 2	L 2	J 2	S 2	M 2
D 3	M 3	semestre 7	D 3	M 3
L 4	M 4	S 4	L 4	J 4
M 5	J 5	D 5	M 5	V 5
M 6	V 6	L 6	M 6 Séminaire Chouette Coop	S 6
J 7	S 7	M 7	J 7	D 7
V 8	D 8	M 8 semestre 7	V 8	L 8
S 9	L 9	J 9	S 9	M 9 Bilans sem. 7
D 10	M 10	V 10	D 10	M 10
L 11	M 11 semestre 7	S 11 Armistice	L 11	J 11
M 12	J 12	D 12	M 12	V 12
M 13	V 13	L 13	M 13 semestre 7	S 13
J 14	S 14	M 14	J 14	D 14
V 15	D 15	M 15 semestre 7	V 15	L 15
S 16	L 16	J 16	S 16	M 16
D 17	M 17	V 17	D 17	M 17 Voyage d'étude COOP
L 18	M 18 semestre 7	S 18	L 18	J 18
M 19	J 19	D 19	M 19	V 19
M 20	V 20	L 20	M 20	S 20
J 21	S 21	M 21	J 21	D 21
V 22	D 22	M 22	V 22	L 22
S 23	L 23	J 23	S 23	M 23
D 24	M 24	V 24 semestre 7	D 24	M 24
L 25	M 25 semestre 7	S 25	L 25 Noël	J 25
M 26	J 26	D 26	M 26	V 26
M 27	V 27	L 27	M 27	S 27
J 28 Présentation des programmes	S 28	M 28	J 28	D 28
V 29	D 29	M 29 semestre 7	V 29	L 29
S 30	L 30	J 30	S 30	M 30 semestre 8
	M 31		D 31	M 31

planning annuel

février

J 1	semestre 8
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	semestre 8
M 6	
M 7	semestre 8
J 8	
V 9	
S 10	
D 11	
L 12	Semaine des workshops
M 13	
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	

mars

J 1	
V 2	
S 3	
D 4	
L 5	semestre 8
M 6	
M 7	Préparation JPO
J 8	
V 9	JPO
S 10	
D 11	
L 12	
M 13	
M 14	Séminaire option design (travail des étudiants en autonomie)
J 15	
V 16	
S 17	
D 18	
L 19	semestre 8
M 20	
M 21	Mise en espace
J 22	
V 23	semestre 8
S 24	
D 25	
L 26	
M 27	
M 28	semestre 8
J 29	
V 30	
S 31	

avril

D 1	
L 2	Lundi de Pâques
M 3	
M 4	semestre 8
J 5	
V 6	
S 7	
D 8	
L 9	semestre 8
M 10	
M 11	
J 12	Bilans sem. 8
V 13	
S 14	
D 15	
L 16	Concours d'entrée
M 17	
M 18	
J 19	
V 20	
S 21	
D 22	
L 23	
M 24	
M 25	
J 26	
V 27	
S 28	
D 29	
L 30	

mai

M 1	Fête du travail
M 2	
J 3	Commissions d'équivalence
V 4	
S 5	
D 6	
L 7	
M 8	Armistice 1945
M 9	
J 10	Ascension
V 11	
S 12	
D 13	
L 14	
M 15	Semaine préparation des programmes
M 16	
J 17	
V 18	
S 19	
D 20	
L 21	Pentecôte
M 22	
M 23	
J 24	
V 25	
S 26	
D 27	
L 28	
M 29	Transmission
M 30	
J 31	

juin

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

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi	
8h-9h			
9h-10h	Travail en autonomie	Rendez-vous individuels L. Giorgino ou Chouette Coop (selon calendrier)	
10h-11h			
11h-12h		Méthodologie Mémoire L. Giorgino sem. 9	Rendez-vous individuels L. Giorgino sem. 10
12h-13h			
13h-14h			
14h-15h			
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire – sem. 9 sem. paire – sem. 10		
16h-17h			
17h-18h	LabBooks – écritures éditoriales sem. 10 semaine paire	Travail en autonomie	
18h-19h			
19h-20h			

mercredi		jeudi		vendredi	
Projet-Station (pratique & mémoire) L. Giorgino, H. Perez (selon calendrier)		Rendez-vous individuels P. Grégoire		Penser la matière Rendez-vous individuels N. Bruyère	
Séminaire S. Lorenzi sem. paire		Rendez-vous individuels H. Perez		Communs (atelier Machina) N. Bruyère	
Rendez-vous individuels H. Perez		Rendez-vous individuels P. Grégoire		Communs (atelier Machina) N. Bruyère	
Rendez-vous individuels P. Grégoire		Atelier & Co M. Gary P. Grégoire		Communs (atelier Machina) N. Bruyère	
Conférences		LabBooks sem. 10 semaine impaire		Communs (atelier Machina) N. Bruyère	
Séminaire État des recherches (selon calendrier)		Communs (atelier Machina) N. Bruyère		Communs (atelier Machina) N. Bruyère	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2017-2018

semestres 9 et 10 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
V 1	D 1	M 1 Toussaint	V 1 semestre 9	L 1 Jour de l'an
S 2	L 2	J 2	S 2	M 2
D 3	M 3	semestre 9	D 3	M 3
L 4	M 4	S 4	L 4	J 4
M 5	J 5	D 5	M 5	V 5
M 6	V 6	L 6	M 6 Séminaire Chouette Coop	S 6
J 7	S 7	M 7	J 7	D 7
V 8	D 8	M 8 semestre 9	V 8	L 8
S 9	L 9	J 9	S 9	M 9
D 10	M 10	V 10	D 10	M 10 semestre 9
L 11	M 11 semestre 9	S 11 Armistice	L 11	J 11
M 12	J 12	D 12	M 12	V 12
M 13	V 13	L 13	M 13 semestre 9	S 13
J 14	S 14	M 14 semestre 9	J 14	D 14
V 15	D 15	M 15	V 15	L 15 Bilans sem. 9
S 16	L 16	J 16 Mise en espace	S 16	M 16
D 17	M 17	V 17 semestre 9	D 17	M 17 Rendu mémoire
L 18	M 18 semestre 9	S 18	L 18	J 18
M 19	J 19	D 19	M 19	V 19
M 20	V 20	L 20	M 20	S 20
J 21	S 21	M 21	J 21	D 21
V 22	D 22	M 22 semestre 9	V 22	L 22
S 23	L 23	J 23	S 23	M 23
D 24	M 24	V 24	D 24	M 24
L 25	M 25 semestre 9	S 25	L 25 Noël	J 25
M 26	J 26	D 26	M 26	V 26
M 27	V 27	L 27	M 27	S 27
J 28 Présentation des programmes	S 28	M 28	J 28	D 28
V 29	D 29	M 29 semestre 9	V 29	L 29
S 30	L 30	J 30	S 30	M 30
	M 31		D 31	M 31

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
J 1 Projet personnel	J 1	D 1	M 1 Fête du travail	V 1
V 2	V 2	L 2 Lundi de Pâques	M 2	S 2
S 3	S 3	M 3	J 3 Commissions d'équivalence	D 3
D 4	D 4	M 4 Projet personnel	V 4	L 4
L 5	L 5 Projet personnel	J 5	S 5	M 5
M 6 Soutenance mémoire	M 6	V 6	D 6	M 6 Projet personnel
M 7 Projet personnel	M 7 Préparation JPO	S 7	L 7 Projet pers.	J 7
J 8	J 8	D 8	M 8 Armistice 1945	V 8
V 9	V 9 JPO	L 9	M 9 Projet pers.	S 9
S 10	S 10	M 10	J 10 Ascension	D 10
D 11	D 11	M 11 Projet personnel	V 11 Projet pers.	L 11 DNSEP
L 12	L 12	J 12	S 12	M 12
M 13	M 13	V 13	D 13	M 13
M 14 Semaine des workshops	M 14 Séminaire option design (travail des étudiants en autonomie)	S 14	L 14	J 14
J 15	J 15	D 15	M 15 Semaine préparation des programmes	V 15
V 16	V 16	L 16 Rencontres DNSEP	M 16	S 16
S 17	S 17	M 17 Concours d'entrée	J 17	D 17
D 18	D 18	M 18	V 18	L 18
L 19	L 19	J 19 Projet personnel	S 19	M 19
M 20	M 20	V 20	D 20	M 20
M 21	M 21 Projet personnel	S 21	L 21 Pentecôte	J 21
J 22	J 22	D 22	M 22	V 22
V 23	V 23	L 23	M 23 Projet personnel	S 23
S 24	S 24	M 24	J 24	D 24
D 25	D 25	M 25	V 25	L 25
L 26	L 26	J 26	S 26	M 26
M 27	M 27 Projet personnel	V 27	D 27	M 27
M 28	M 28	S 28	L 28 Projet personnel	J 28
	J 29 Mise en espace	D 29	M 29	V 29
	V 30	L 30	M 30 Mise en espace	S 30
	S 31		J 31	S 31

calendrier 2017-2018

semestres 1 & 2

art

<p>Rentrée jeudi 28 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique</p>	<p>Visite École ve 29 septembre à 15h</p> <p>Marche dans les Pyrénées lu 2 et ma 3 octobre</p>	<p>Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 27 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique</p>	<p>Rentrée semestres 7 à 10 mardi 26 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique</p> <p>Rendu mémoire sem. 9 vendredi 20 octobre jusqu'à 12h</p>
<p>Vacances : du vendredi soir 22 décembre au lundi matin 8 janvier</p>			
		<p>Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP ma 16 à 14h – ve 19 janvier</p>	<p>Bilan sem. 7 ma 16 à 14h – ve 19 janvier</p>
<p>Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 2 février – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 5 février</p>			
<p>Bilan sem. 1 lundi 12 et mardi 13 février</p>		<p>Bilan sem. 3 (2 jurys) lu 22 – me 24 janvier</p> <p>Bilan sem. 5 (2 jurys) lu 29 – me 31 janvier</p>	<p>Soutenance mémoire ma 6 et me 7 février</p> <p>Semaine des workshops lundi 12 – vendredi 16 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]</p>
<p>Vacances : du vendredi soir 16 février au lundi matin 5 mars</p>			
<p>Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 7 et jeudi 8 mars</p>			
<p>Présentation des options aux étudiants de l'année 1 : vendredi 9 mars à 9h</p>			
<p>Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant : vendredi 9 et samedi 10 mars</p>			
<p>Workshops lundi 26 – vendredi 30 mars avec intervenants</p>		<p>Bilan sem. 6 (2 jurys) liste définitive DNA lu 9 – me 11 avril</p>	
<p>Concours d'entrée : lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril</p>			
		<p>Rencontre DNA lu 16 – ve 20 avril</p>	
<p>Vacances : du vendredi soir 20 avril au mercredi matin 2 mai</p>			
		<p>Rencontre DNSEP me 2 – ve 4 mai</p>	<p>Rendu écrit DNA jeudi 3 mai</p>
<p>Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9 : mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai</p>			
<p>Semaine de préparation des programmes 2018 / 2019 : lu 14 – ve 18 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)</p>			
<p>Présentation des travaux lundi 22 et mardi 23 mai</p> <p>Remise du « document » au secrétariat étudiant vendredi 1er juin jusqu'à 12h</p> <p>Bilan sem. 2 lundi 18 et mardi 19 juin</p>		<p>Bilan sem. 8 ma 22 – ve 25 mai</p> <p>DNA lu 28 mai – sa 2 juin</p> <p>DNSEP lu 18 – je 21 juin</p>	<p>Remise des diplômes beaux-arts & spectacle vivant vendredi 22 juin à 18h30</p> <p>Bilan sem. 4 (2 jurys) me 27 – ve 29 juin</p>

design graphique

design

Rentrée semestres 7 à 10 mardi 26 septembre 10h : rentrée administrative, 14h : rentrée pédagogique			
Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 27 septembre 10h : rentrée administrative, 14h : rentrée pédagogique			
Rendu mémoire mercredi 13 décembre jusqu'à 12h			
Vacances : du vendredi soir 22 décembre au lundi matin 8 janvier			
Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP je 11 et ve 12 janvier	Bilan sem. 7 je 1 ^{er} et ve 2 février	Bilan sem. 7 lu 8 – me 10 janvier jusqu'à 12h	Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP lundi 15 janvier
Bilan sem. 3 je 25 et ve 26 janvier	Bilan sem. 5 lu 5 et ma 6 février	Rendu mémoire mercredi 17 janvier jusqu'à 12h	Bilan sem. 3 je 25 à 14h et ve 26 janvier
Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 2 février – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 5 février			
Soutenance mémoire mercredi 7 février		Soutenance mémoire mardi 6 février	Bilan sem. 5 me 7 – ve 9 février
Semaine des workshops lundi 12 – vendredi 16 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]			
Vacances : du vendredi soir 16 février au lundi matin 5 mars			
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 7 et jeudi 8 mars			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1 : vendredi 9 mars à 9h			
Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant : vendredi 9 et samedi 10 mars			
		Rencontre DNA mardi 3 – vendredi 6 avril	Conseil des professeurs sem. 6 liste définitive DNA vendredi 6 avril
		Bilan sem. 8 je 12 et ve 13 avril	
Concours d'entrée : lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril			
Rencontre DNSEP ma 17 et me 18 avril	Rencontre DNA je 19 et ve 20 avril	Rencontre DNSEP lundi 16 avril	
Vacances : du vendredi soir 20 avril au mercredi matin 2 mai			
Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9 : mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai			
Rendu écrit DNA jeudi 3 mai	Conseil des professeurs sem. 6 liste définitive DNA vendredi 4 mai		Rendu écrit DNA jeudi 3 mai
Semaine de préparation des programmes 2018/2019 : lu 14 – ve 18 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
DNA je 24 et ve 25 mai	Bilan sem. 8 je 21 à 14h et ve 22 juin	DNA lu 4 à 14h – ve 8 juin	Bilan sem. 4 ma 22 et me 23 mai
DNSEP je 14 et ve 15 juin	Bilan sem. 4 lu 25 et ma 26 juin	DNSEP lu 11 et ma 12 juin	
Remise des diplômes beaux-arts & spectacle vivant : vendredi 22 juin à 18h30			

**Livret de l'étudiant
2017-2018**

édité par l'institut supérieur
des arts de Toulouse, isdaT
beaux-arts

direction de la publication :
Alain Gonzalez
et David Mozziconacci

coordination éditoriale :
David Mozziconacci et
service communication

conception graphique :
deValence

mise en page :
service communication

crédits textes :
isdaT beaux-arts

impression :
Imprimerie Ménard, Labège

dépôt légal :
octobre 2017

ISBN
978-2-35-699-038-9

EAN
9782356990389

Prix
3 euros

isdaT beaux-arts
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+33 (0)5 31 47 12 11

retrouvez-nous sur
www.isdat.fr
facebook.com/isdat.fr
twitter.com/isdaT_fr
instagram.com/isdat_fr

toulouse
métropole

