

institut supérieur
des arts
de Toulouse
beaux-arts
spectacle vivant

Livret de l'étudiant 2018-2019

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 matériauthèque
  - 18 atelier Machina
  - 19 atelier son
  - 19 atelier peinture
  - 19 atelier web et langages de programmation
- 20 **magasin de prêt**
- 20 **règlement intérieur**
- 21 **assurance, CVEC et sécurité sociale**
- 22 **associations des étudiants**

25 **organisation des études**

- 27 **les études d'art : textes règlementaires**
- 28 **dispositifs d'enseignement**
  - 28 les différents groupes d'enseignants
  - 29 les espaces et outils techniques
  - 29 workshops & séminaires
  - 30 ateliers d'initiation à la recherche artistique
  - 30 conférences
- 31 **expositions et accrochages**
- 32 **projets extérieurs**
- 34 **stages & échanges internationaux**
- 36 **les étudiants de l'isdaT et l'UFTMP**

39 **règlement des études**

51 **programme de cours**

53 **premier cycle**

55 **semestres 1 & 2**

91 **semestres 3 à 6**

93 enseignements théoriques

111 ateliers d'initiation à la recherche artistique

121 **option art**

126 cours optionnels (au choix)

138 cours communs (obligatoires)

151 **option design graphique**

156 semestres 3 & 4

170 semestres 5 & 6

189 **option design**

196 studios

202 cours communs (obligatoires)

227 **second cycle**

229 **semestres 7 à 10**

231 enseignements théoriques

239 ateliers d'initiation à la recherche artistique

249 **option art**

258 cours communs (obligatoires)

260 cour / ateliers (au choix)

275 **option design graphique**

280 semestres 7 à 10

295 **option design**

302 studios (au choix)

307 cours communs (obligatoires)

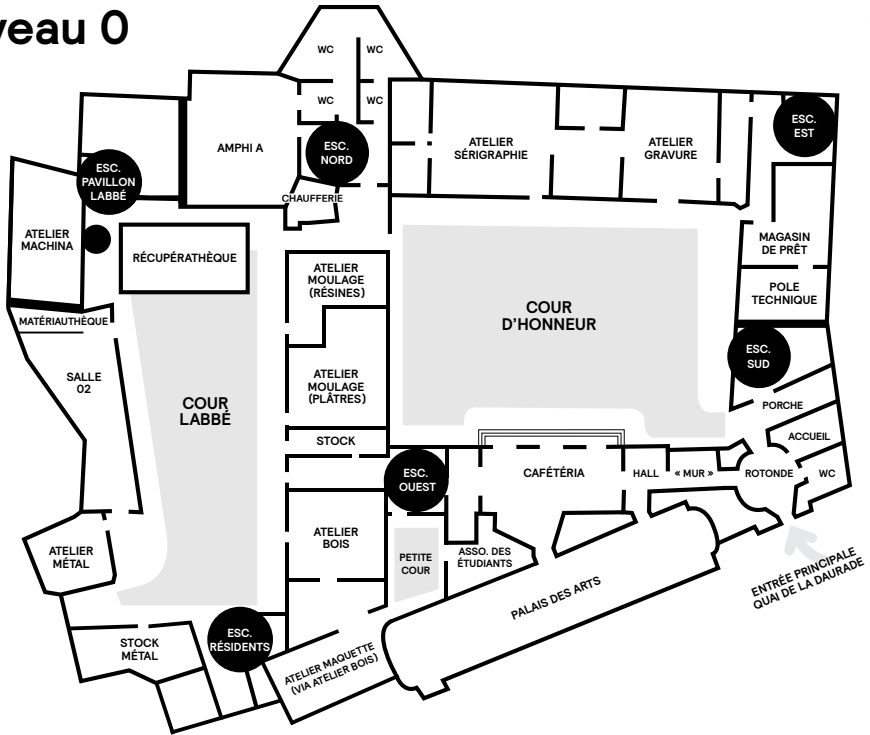
325 **calendrier 2018–2019**

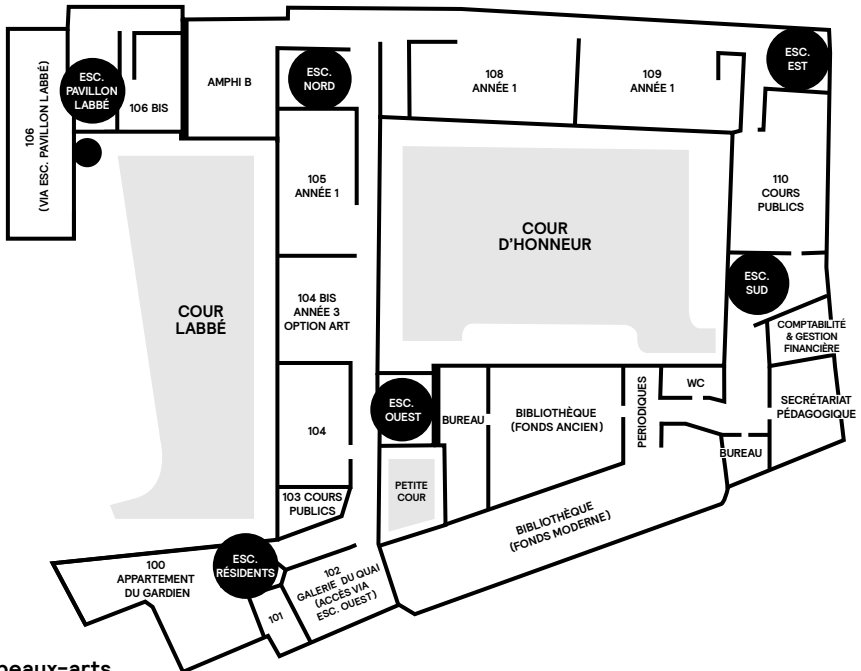
présentation du département beaux-arts de l'isdaT

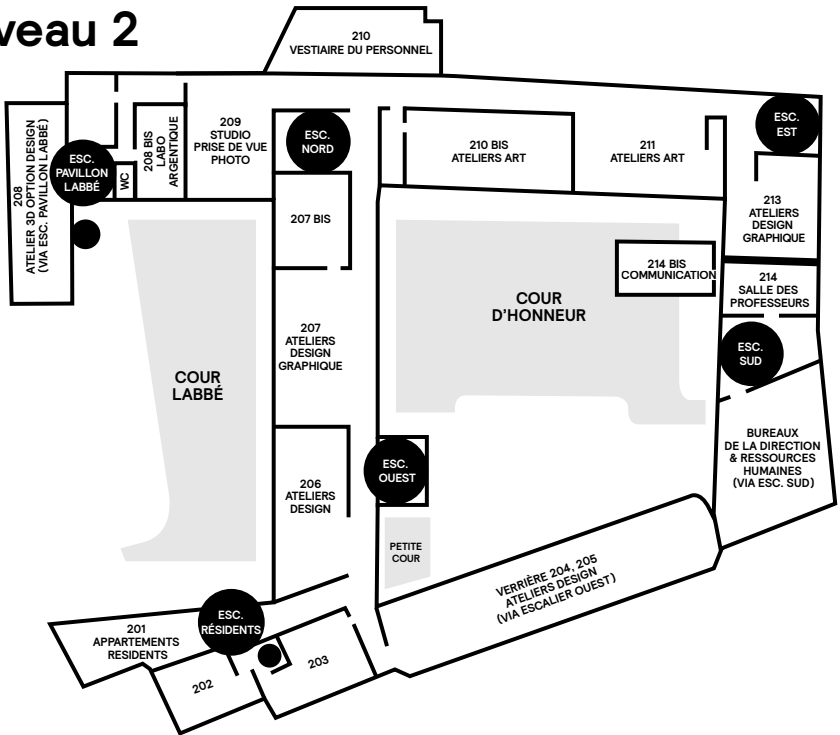
niveau 0

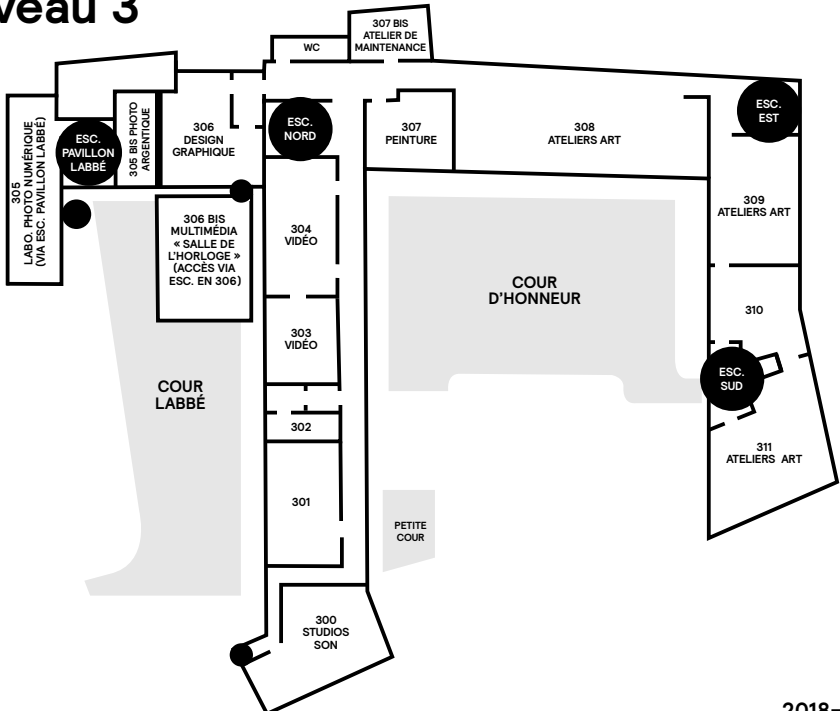
niveau 1

niveau 2

niveau 3

personnel administratif, pédagogique et technique

x direction de l'institut

Jérôme Delormas

secrétariat de direction

Françoise Evrard

Pilar Vargas

05 31 47 12 14

05 31 47 12 12

francoise.evrard

@isdatt.fr

pilar.vargas

@isdatt.fr

x direction administrative directeur

administratif et financier

Alain Gonzalez

alain.gonzalez

@isdatt.fr

comptabilité et gestion financière

Jean-Philippe Piras

Selena Gil

05 31 47 12 15

05 31 47 12 13

jphilippe.piras

@isdatt.fr

selena.gil

@isdatt.fr

ressources humaines

Laurence

Gonzalez-Lacombe

05 31 47 12 38

laurence.gonzalez-

lacombe@isdatt.fr

x direction des études directeur des études

David Mozziconacci

david.mozziconacci

@isdatt.fr

secrétariat pédagogique

Bettina Mellet

Beatrix Villeneuve

05 31 47 11 95

05 31 47 11 94

bettina.mellet

@isdatt.fr

beatrix.villeneuve

@isdatt.fr

échanges internationaux

Pilar Vargas

Béatrix Villeneuve

05 31 47 12 12

05 31 47 11 94

pilar.vargas

@isdatt.fr

beatrix.villeneuve

@isdatt.fr

x communication responsable

Estelle Desreux

05 31 47 12 51

estelle.desreux

@isdatt.fr

assistante

Charlotte Pinel

charlotte.pinel

@isdatt.fr

x professeurs

Hervé Ambal

dessin technique

Sandra Aubry

dessin, volume

Dominique Barreau

histoire du cinéma,

méthodologie du

projet

Lionel Bataille

maquette

Simon Bergala

peinture, dessin

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 Jouret

dessin, édition

Jean-François

Labérine

photographie

Raphaël Larre

peinture, dessin,

performance

Romain Paul Lefèvre

design graphique

Sandra Lorenzi

volume

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

Chloé Quenum
photographie,
image

Mireia Sallarès
philosophie,
pratique artistique,
espagnol

Ana Samaržžija
Scrivener
philosophie

Adam Scrivener
english, pratiques
artistiques

Hervé Sénant
histoire de l'art
contemporain

Thomas Sipp
vidéo et médias

Coline Sunier
design graphique

**× assistants
d'enseignement
et responsables
d'ateliers**

Jean-Pierre Bourorga
vidéo

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
argentique)

Claude Tisseyre
son

Valérie Vernet
sérigraphie

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

**× bibliothèque
responsable**

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

**fonds moderne
et audiovisuel**

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

fonds ancien

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

**× équipes
techniques
régisseur général**

Robert 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,
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

beatrice.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'isdaT 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 titres 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'isdaT, 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'enseignement 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.

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

ateliers de volume

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

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, par l'organisation d'ateliers mobiles au sein même de l'isdaT ou de partenariats avec des centres d'art ou écoles d'art.

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'imagination.

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, assistant d'enseignement

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 l'INSA 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, Sébastien Dégeilh, Olivier Huz, Romain Paul Lefèvre, Coline Sunier, 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 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 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.

matériauthèque

Micro-édition

Christine Sibran et Valérie Vernet, assistantes d'enseignement

Initié en 2016-2017, l'atelier microédition s'adresse à tous les étudiants de l'isdaT. Cet atelier se propose d'aborder les différentes formes de publications, d'observer les principes de fabrication par la manipulation, de maîtriser les outils mis à la disposition des étudiants et d'élaborer des éditions collectives et individuelles.

Ainsi, il offre la possibilité aux étudiants de maîtriser tous les paramètres d'une édition : discussions, mise en œuvre, pré-presses (fabrication des fichiers / photoshop), post-presses (montage / façonnage) ; relations dessin / texte / photo, rythme, format, initiation aux outils d'impression et de façonnage, fabrication d'une maquette, édition d'affiches, collection à déployer dans l'espace public ; méthodologie : étude de projets, bon de commande, étude de la faisabilité et budget, suivi de fabrication chez l'imprimeur.

Nathalie Bruyère, professeur

Présence de Nathalie Bruyère le jeudi de 9h à 13h

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.

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 18h : cours sur les Communs,
  - le jeudi de 18h 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 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. 113, 137, 196 et 303). 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.

atelier son

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

L'isdaT assure une initiation à l'écoute, à l'utilisation des techniques d'enregistrement et au traitement du son ainsi que l'accompagnement des projets dans le cadre d'une recherche. Ouvert à 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'isdaT 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, Danièle Petit-Armand, professeurs

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

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

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 responsable du studio prise de vue 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.

règlement intérieur

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

assurance, CVEC et sécurité sociale

Assurance responsabilité civile

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.

CVEC

À partir de 2018, tous les étudiants en formation initiale doivent souscrire à la contribution vie étudiante et de campus, avant de pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur. En contrepartie, il n'y a plus de cotisation de sécurité sociale étudiante à payer. Cette nouvelle contribution est destinée à l'accueil et à l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. Elle permet également de conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé.

Son montant est d'environ 90 euros et vous devez la régler en ligne sur le site du Crous : cliquez sur « Mes services étudiants » puis sur « CVEC ». Le CROUS vous délivrera ensuite une attestation d'acquiescement ou d'exonération si vous êtes boursier, qui devra être fournie au moment de votre inscription à l'isdaT.

Cas d'exonération de CVEC :

- Les boursiers sur critères sociaux, mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les réfugiés, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et les demandeurs d'asile (sur justificatifs) mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les étudiants accueillis en France dans le cadre d'un partenariat institutionnel (Erasmus, convention bilatérale).

Sécurité sociale étudiante

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

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

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

✗ étudiants étrangers qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur en France

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

✗ étudiants français ou étrangers qui se réinscrivent dans l'enseignement supérieur et étaient déjà inscrits en 2017-2018

Il n'y a aucune démarche à effectuer puisqu'il s'agit d'une poursuite d'études. La prise en charge sera effectuée par le centre de sécurité sociale actuel, qu'il s'agisse d'un centre étudiant ou de la CPAM, sans avoir à payer de cotisation pour 2018-2019 (sauf bien entendu la CVEC). L'étudiant sera couvert par son centre de sécurité sociale actuel jusqu'à la fin de l'année universitaire, sera basculé, courant 2019, sur le centre CPAM de son lieu de résidence.

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, il 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'isdaT 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

Récupérathèque — La Dent Creuse

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

À partir du constat effectué par les étudiants de La Dent Creuse (besoin important et constant en matériaux *versus* problématiques de stockage, de finance, de disponibilité et d'écologie), il a été proposé de concevoir et construire un local de récupération, de revalorisation et redistribution de matières premières gratuites au sein de l'isdaT. Cet espace accueille donc des produits donnés par des fournisseurs ainsi que d'autres présents au sein de l'isdaT, non utilisés et dans l'attente d'être employés par les étudiants.

Contact : dentcreuse@isdat.fr

notes

---

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.

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 des étudiants, 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'isdaT (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 à l'isdaT et une structure extérieure : écoles, universités, institutions publiques ou privées.

Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant, 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 (voir pages 111 et 239) 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, les enseignements théoriques et les pratiques artistiques.

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 et des programmes pédagogiques. Ainsi, les ateliers d'initiation à la recherche artistique peuvent être construits autour de problématiques et fonctionner sur le mode du questionnement. L'activité de ces ateliers peut se prolonger par des stages effectués auprès de diverses institutions et des partenariats avec des structures extérieures.

conférences

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT, 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'isdaT, ainsi qu'au public extérieur, dans la limite des places disponibles.

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 :

- ✕ *Learning forms*, du 5 au 31 oct. 2018 en partenariat avec la Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées ;
- ✕ *La Radio du bout de la nuit*, Alain Bublex et *DUUU Radio, du 21 sept. au 21 oct. 2018 dans le cadre du Printemps de septembre ;
- ✕ *France Électronique*, du 21 sept. au 21 oct. 2018 dans le cadre du Printemps de septembre ;
- ✕ *Phase II – Imagining Architecture*, du 9 fév. au 10 mars 2018 dans le cadre du Réseau Delapeinture ;
- ✕ *O mestre birostro, Portrait tête-bêche de Paulo de Cantos*, du 9 nov. au 2 déc. 2017 dans le cadre de Graphéine #9 ;
- ✕ Paul Noble, du 9 nov. au 3 déc. 2016 dans le cadre de Graphéine #8 ;
- ✕ David Shrigley, du 23 sept. au 23 oct. 2016 dans le cadre du Printemps de septembre ;
- ✕ *Constellation ordinaire #5*, Jan Kopp, du 12 nov. au 4 déc. 2015 dans le cadre de Graphéine #7.

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 février, 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 auprès des étudiants. La responsable de la programmation de *Mur* est Eléonore False, professeur en 2nd cycle option art.

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'isdaT, 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...).

Quelques exemples de partenaires associés récemment :

- ✗ Institut National des Sciences Appliquées Toulouse (INSA)
- ✗ 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
- ✗ Lycée Dorian, Paris
- ✗ MAGCP, centre d'art contemporain, Cajarc (46)
- ✗ Mains d'œuvres, Saint-Ouen (93)
- ✗ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées
- ✗ 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
- ✗ Science Animation, Toulouse
- ✗ Sciences Po, 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
- ✗ Air de midi, réseau art contemporain en Occitanie
- ✗ Artilect Fablab, Toulouse
- ✗ BBB centre d'art, Toulouse
- ✗ Bellastock, Paris
- ✗ Centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- ✗ Centre d'Art Nomade, Toulouse
- ✗ CIRVA, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, Marseille
- ✗ Cinémathèque de Toulouse
- ✗ Cité internationale des arts, Paris
- ✗ Cnap, Paris
- ✗ Collectif IPN, Toulouse
- ✗ ÉBABX, Bordeaux
- ✗ ENSA, Toulouse
- ✗ ÉSAP, Pau-Tarbes
- ✗ ÉSBAMA, Montpellier
- ✗ ÉSBAN, Nîmes
- ✗ Espace EDF Bazacle, Toulouse
- ✗ Fondation d'entreprise espace écurieuil pour l'art contemporain, Toulouse
- ✗ FRAC Occitanie Montpellier
- ✗ Galerie Treize, Paris
- ✗ Institut de la Ville, Toulouse
- ✗ LAC, centre d'art de Sigean

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 :

- ✗ *Lettres de Toulouse, Expériences pédagogiques dans le dessin de lettres*, coédition B42 / isdaT, 2018 ;
- ✗ *Topique*, livret de l'exposition à l'Espace Croix-Baragnon, restituant le projet mené à l'institut supérieur des arts de Toulouse, dans le cadre de l'atelier de recherche « Pas de repos pour les braves », coédition Espace Croix-Baragnon / isdaT, 2017 ;
- ✗ *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, 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 isdaT, 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.

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...

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. 32).

Échanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiants à y effectuer des séjours d'études durant l'année 4. Les étudiants peuvent bénéficier des bourses d'étude dans le cadre du programme Erasmus Plus de l'Union Européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région 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 30 mars 2019 au secrétariat de direction pour les 2 semestres de l'année 2019/2020.

Contact

Pilar Vargas (étudiants entrants) :
05 31 47 12 12 — pilar.vargas@isdat.fr
et Béatrix Villeneuve (étudiants sortants) :
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. 2018 pour le semestre d'été 2018 / 2019 et avant le 15 juil. 2019 pour le semestre d'hiver 2019 / 2020.

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

Liste des établissements partenaires de l'isdaT beaux-arts

Allemagne

- ✗ Kunsthochschule Berlin, Weißensee, options art, design et design graphique ;
- ✗ Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design ;
- ✗ Kunsthochschule, Kassel, option art ;
- ✗ Hochschule Konstanz, University of Applied Sciences, option design graphique ;
- ✗ HGB Leipzig, options art et design graphique ;
- ✗ Johannes Gutenberg – Universität Mainz, 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 ;
- ✗ Karel de Grote Hogeschool, Anvers, options art, design graphique et design ;
- ✗ Académie Royale des beaux-arts, Bruxelles, options art et design ;
- ✗ École nationale supérieure des arts visuels La Cambre, Bruxelles, option art, design et design graphique.

Chine

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

Danemark

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

Espagne

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

Hongrie

- ✗ The Hungarian University of Fine Arts, Budapest.

Grande-Bretagne

- ✗ Cardiff school of art and design, Cardiff, options art, design graphique et design ;
- ✗ University of the Arts London (UAL) : Chelsea, Camberwell and Wimbledon Colleges of Arts, options art et design.

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 Pięknych, 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, options art (peinture et volume) et design graphique.

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 (sur rendez-vous) ;
- ✘ 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.
- ✘ Pack de services Mouv'Box : accompagnement des étudiants dans leur recherche de financement et aide à la constitution de dossier pour les échanges internationaux grâce au pack des services, coût 70€.

Contact

Welcome Desk
 Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
 41 allées Jules Guesde — CS 61321
 31013 Toulouse Cedex 6
 +33 (0)5 61 14 80 10
laccueil@univ-toulouse.fr
welcomedesk.univ-toulouse.fr

notes

---

règlement des études

L'institut supérieur des arts de Toulouse, établissement public de coopération culturelle, résulte du regroupement en 2011 :

- ✕ de l'école supérieure des beaux-arts de Toulouse, académie royale fondée au milieu du XVIIIe siècle, devenue département beaux-arts de l'isdaT ;
- ✕ du centre d'études supérieures musique et danse (CESMD) fondé en 1993 par l'État et la Ville de Toulouse, aujourd'hui département spectacle vivant 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, valant grade de Licence depuis 2018.

L'année 1 (semestres 1 et 2) constitue un tronc commun. Le choix de l'option (art, design graphique ou design) se fait à l'entrée de l'année 2 (semestre 3).

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

Formalités administratives

Frais de scolarité

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

En sont dispensés les étudiants bénéficiaires d'une bourse attribuée par le CROUS à l'échelon 0 ainsi que les étudiants venus dans le cadre d'un échange avec un établissement étranger partenaire après signature d'une convention entre les établissements. Sont également exonérés les étudiants bénéficiaires d'une bourse de la Communauté européenne ou d'une bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. D'autres cas d'exonération peuvent être prévus par le Conseil d'Administration.

Frais de gestion de dossier

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

admissions

Admission en année 1

En dehors des conditions de recevabilité liées aux diplômes obtenus ou aux études suivies précisées par les arrêtés en vigueur, l'Établissement ne fixe aucune limite d'âge. Le nombre des places mises au concours d'entrée est fixé chaque année par la direction après consultation des équipes pédagogiques. Afin de pallier les désistements éventuels des candidats reçus, la liste des candidats admis définitivement peut être supérieure à ce chiffre. Cette liste peut être assortie d'une liste complémentaire. La liste des candidats admis définitivement est organisée selon l'ordre alphabétique des noms et la liste complémentaire selon l'ordre de mérite.

L'admission 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 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'isdaT. 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 suivi et sur sa recherche personnelle. Au cours de l'évaluation du volet plastique, celui-ci doit être en mesure de présenter l'ensemble de la production du semestre si cette évaluation a lieu 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 de diplômes 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.

Éléments 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'isdaT (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

⁶⁰ **emploi du temps 1**

⁶⁴ **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 rendront un dossier personnel conséquent appelé « document » : il est le témoin des acquis des deux semestres et reflète leur engagement et leur motivation à s'inscrire dans un parcours plus long. Ce document permettra de mettre en avant les points forts de leur trajectoire de l'année. Il rassemblera les réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels ils auront participé (rencontres, conférences, visites d'exposition, voyages, lectures, spectacles...).

Ce travail se construit tout au long de l'année ; il témoignera de la traversée de ces expériences. Présentation : format A3 maximum, mise en forme libre.

Remise du document : 3 juin 2019.

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 28 et 29 janvier 2019.
- 2. une présentation des travaux au cours du semestre 2** les 6 et 7 mai 2019.
- 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'isdaT ;
  - ✘ 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. Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 17 et 18 juin 2019.

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.

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

1er octobre — 23 novembre 2018

26 novembre 2018 — 1er février 2019

semestre 2

4 février — 12 avril 2019

15 avril — 14 juin 2019.

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

Workshops

Une semaine de workshops avec quatre intervenants invités est prévue du 25 au 29 mars 2019.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, les 1er et 2 octobre 2018, 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 15 février 2019 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 7 juin 2019.

grille des crédits

---

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 Dessin S. Aubry	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre 1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Tomber dans l'espace sem. 1 2 oct. – 20 nov. L'envol sem. 2 5 fév. – 11 juin V. du Chéné	Ideaction – S. Aubry sem. 1 – 2 oct. – 20 nov. sem. 2 – 5 fév. – 9 avr.
10h-11h				
11h-12h				
12h-13h				
13h-14h				
14h-15h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre 1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet Dessin S. Aubry	Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1 – 2 oct. – 20 nov.	Transmission Collégiale design – sem. 2
15h-16h			Ideaction – S. Aubry sem. 1 – 2 oct. – 20 nov. sem. 2 – 5 fév. – 9 avr.	
16h-17h			C'est à quel sujet ? R. P. Lefèvre – sem. 2	
17h-18h			Español M. Sallarès	
18h-19h				
19h-20h				

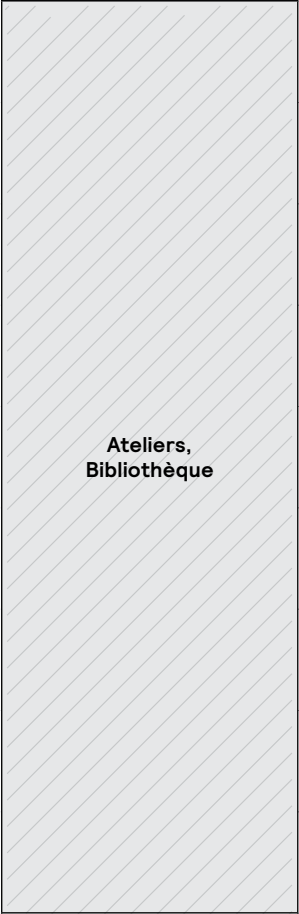

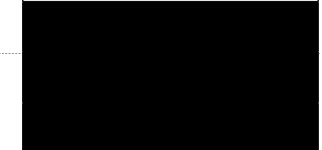
semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 sem. 1 D. Barreau</p>	<p>Ideaction S. Aubry S. Lorenzi</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Ateliers, Bibliothèque</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p> <p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>		<p>Español M. Sallarès</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>		<p>Dessin & formes numériques D. Coste</p>

emploi du temps 1

	lundi		mardi		
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Tomber dans l'espace sem. 1 2 oct. – 20 nov. L'envol sem. 2 5 fév. – 11 juin V. du Chéné		
11h-12h		1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2			
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Les films ne poussent pas... V. du Chéné sem. 1 – 2 oct. – 20 nov.	C'est à quel sujet ? R. P. Lefèvre – sem. 2	Transmission Collégiale design – sem. 2
16h-17h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 sem. 1 Rapport de Transmission sem.2 D. Barreau</p>		<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>	 <p>Ateliers, Bibliothèque</p>	<p>Ateliers, Bibliothèque</p>	
 <table border="1" data-bbox="115 810 417 1270"> <tr> <td data-bbox="115 810 269 1270"> <p>Philosophie A. Samardžija Scriverer – 3 groupes</p> </td> <td data-bbox="269 810 417 1270"> <p>English A. Scriverer – 3 groupes</p> </td> </tr> </table>		<p>Philosophie A. Samardžija Scriverer – 3 groupes</p>	<p>English A. Scriverer – 3 groupes</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scriverer – 3 groupes</p>	<p>English A. Scriverer – 3 groupes</p>		
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p>Les Territoires du travail D. Coste, L. Proux (1 fois / mois)</p>		

emploi du temps 2

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Dessin S. Aubry
13h-14h		
14h-15h	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	Dessin S. Aubry	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2
18h-19h		Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1 – 27 nov. – 22 janv.
19h-20h		Ideaction – S. Aubry sem. 1 – 27 nov. – 22 janv. sem. 2 – 16 avr. – 11 juin
		C'est à quel sujet ? R. P. Lefèvre – sem. 2
		Español M. Sallarès
		Transmission Collégiale design – sem. 2

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 sem. 1 D. Barreau</p>		<p>Réplique – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Studio/Labo N/B C. Sibran & J.-C. Tirat</p>		<p>Le réel ... – sem. 1 Photographie... – sem. 2 F. Gorla</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Réplique – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		<p>Español M. Sallarès</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 sem. 1 Photographie, pièces à convictions sem. 2 F. Gorla</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 sem. 1 27 nov. – 22 janv. L'envol sem. 2 5 fév. – 11 juin V. du Chéné</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... V. du Chéné sem. 1 – 27 nov. – 22 janv.</p>
16h-17h	<p>Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre</p>	<p>C'est à quel sujet ? R. P. Lefèvre – sem. 2</p>
17h-18h	<p>1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2</p>	<p>Transmission Collégiale design – sem. 2</p>
18h-19h		
19h-20h		

semaine impaire

mercredi	jeudi		vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 sem. 1 Rapport de Transmission sem.2 D. Barreau</p>			<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>	<p>Réplique – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourorga</p>	<p>Studio/Labo N/B C. Sibran & J.-C. Tirat</p>	<p>Ateliers, Bibliothèque</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Réplique – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourorga</p>	<p>Ateliers, Bibliothèque</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p>Les Territoires du travail D. Coste, L. Proux (1 fois / mois)</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, parler, écrire, rencontrer, penser, nommer des problèmes, peser des solutions.

contenu

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

**LECTURES DU CINÉMA I :
L'ÈRE DU MUET, ENTRE ATTRACTION
ET NARRATION, L'INVENTION D'UN
LANGAGE**

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 8h-10h, amphi A

objectifs

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

contenu

En nous appuyant sur le concept de « cinéma des attractions » développé par André Gaudreault et Tom Gunning*, nous verrons comment, entre 1895 et les années 1910, les toutes premières productions cinématographiques héritées du monde des attractions (lanterne magique, foires, théâtres de variétés, etc.) ont progressivement évolué vers des formes narratives complexes et sophistiquées, grâce à des cinéastes qui par leurs multiples tâtonnements et expérimentations, et influencés par des séries culturelles telles que les comic strips et les illustrés, ont recherché et mis au point les moyens les plus efficaces pour construire des récits significatifs.

Le cinéma de fiction va alors évoluer en augmentant la capacité du récit filmique à happer le spectateur dans la diégèse, en particulier via le montage, opération centrale dans l'élaboration de la fiction cinématographique classique.

Les concepts fondamentaux seront exposés à partir d'écrits sur le cinéma, contextuels, théoriques et critiques, et d'extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Seront présentés ce semestre :

- Précinéma : Émile Reynaud,
- France : frères Lumière, Georges Méliès, Ferdinand Zecca,
- Allemagne : frères Skladanowsky,
- Royaume-Uni : École de Brighton, Robert William Paul,
- États-Unis : Thomas Edison, Edwin Stanton Porter, David Wark Griffith.

* André Gaudreault, Tom Gunning, *Le cinéma des premiers temps : un défi à l'histoire du cinéma ?*, Histoires du cinéma. Nouvelles approches, sous la direction de Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989.

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.

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 the 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. Moreover, each student will make a short oral presentation on an artist / designer of her or his choice.

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 étudiants d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel ils s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque étudiant. Il s'agira d'osciller entre écriture personnelle et écriture formelle, entre introspection et analyse d'œuvres, et de saisir les enjeux de ces différentes formes.

Deux temps forts jalonnent l'année :

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

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

---

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

mardi 18h-19h30

vendredi 12h30-14h

objectifs

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

contenu

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

RAPPORT DE TRANSMISSION**enseignant(s)**

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

mercredi (selon calendrier)

objectifs & contenu

Établir un rapport pour le cours *Transmission*.

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 spatialisation sonore.
- Fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible à l'autre et à communiquer aux autres.
- Édition collective dessins / sons (support papier / cd / clef usb).

contenu

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

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.

**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, D. Coste

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

mardi 14h-18h, amphi A
2 vendredis après-midi avec D. Coste
en salle 106 (associé au cours de D. Coste
« Bananes électroniques »)

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 ?

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

V. du Chéné, avec A. Loridan, A. Jourdain

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

mardi 8h30-12h30

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 mise en place avec Anne Jourdain pour découvrir *L'encyclopédie* de Diderot et D'Alembert, *L'Expédition* de Morée, les travaux des étudiants de l'Académie Royale des Beaux-arts de Toulouse de 1789 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...

L'ENVOL**enseignant(s)**

V. du Chéné, associée au cours de F. Gorla et C. Sibran

semestre(s)

2

crédit(s)

2

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.

contenu

Exploration de la dérive. Le point de départ est le réel et l'angle d'attaque l'espace. Existe-t-il des espaces à rêver ? Existe-t-il des espaces à dérives ? Vont-ils rester longtemps ? Pour combien de temps ? Des espaces qui vous dérangent ? Votre cœur bat-il ? Des espaces qu'on ne maîtrise pas ? À la question embarrassante « quelle est l'essence d'un lieu ? », il faudrait souvent substituer une autre question, « que peut-on rêver d'un lieu ? ».

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

enseignant(s)

V. du Chéné, avec T. Sipp, J.-P. Bourorga,
 A. Jourdain

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h

salle 109, fonds ancien, salles vidéo

jeudi 9h-12h et 14h-18h (toutes les semaines
 pour les groupes vidéo de l'emploi du temps 2)

vendredi 10h30-12h (semaines paires pour
 les groupes vidéo de l'emploi du temps 2)

objectifs & contenu

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

Parallèlement, il y aura une 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

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

ANIMA**enseignant(s)**

S. Aubry, M. Cure

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

lundi 8h-13h et 14h-18h (hebdomadaire
M. Cure, semaine paire S. Aubry)**objectifs**

La pratique du dessin et de la peinture se fera au premier semestre par l'étude et l'analyse des collections et des réserves d'anatomie humaine, de zoologie et de botanique de l'Université Paul Sabatier. L'immersion au sein même d'un cabinet de curiosité aux spécimens rares et précieux nous servira de support et de contexte pour interroger les frontières du dessin. Nous pourrons remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens qu'il génère, dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil. Le travail de la composition, du support et du format seront interrogés à travers la fiction, la narration et la série.

contenu

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

COULEUR / PEINTURE « RATER MIEUX »**enseignant(s)**

M. Cure, en relation avec S. Aubry

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

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

objectifs

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. Nous nous appuyerons sur le travail effectué au premier semestre autour des collections de l'Université Paul Sabatier. À partir de l'exploitation de ces documents, il sera demandé un travail de peinture sur carnets et grands formats. La peinture est une relecture du réel, consciente ou inconsciente. Nous nous poserons la question de la singularité et la place de ce médium dans la création contemporaine.

SPÉCIMEN**enseignant(s)**

S. Aubry

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

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

objectifs

Au second semestre, la pratique du dessin se fera dans l'espace tridimensionnel à travers des notions d'échelles, de narration, de frontières, de déambulation. l'objectif est de construire un dessin autonome à partir des reprises et des relectures du travail engagé au premier semestre. En produisant des déplacements, nous expérimentons le montage et la mise en espace.

contenu

- Opérer des choix et transformer des propositions en affirmations plastiques.
- Trouver une cohérence entre le choix du lieu / support et la nature de l'intervention.
- Construire une image.
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées.

DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES « BANANES ÉLECTRONIQUES »

enseignant(s)

D. Coste, V. Vernet, V. du Chéné

semestre(s)

1

crédit(s)

2

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 inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés à l'usage et l'exploitation informatique.

contenu

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

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

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

DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES « FICTION(S) »

enseignant(s)

D. Coste, A. Loridan, C. Sibran

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 inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés à l'usage et l'exploitation informatique.

contenu

En partant de repérage réel mais également via les outils numérique, l'étudiant sera amené à développer un travail artistique qui se matérialisera sous la forme d'un récit prenant ancrage et interrogeant un lieu réel de la ville.

Le projet implique différents niveaux de représentation et permet d'intégrer l'usage d'une source, l'enquête, le repérage, l'usage de la maquette, dans l'idée d'une projection, d'une reconstitution ou d'une simulation. Les cours alternent technique et expériences reliant l'image et le dessin dans l'idée d'une réécriture trans-disciplinaire. Le niveau de l'étudiant est estimé par son investissement et la qualité des expériences produites au second semestre.

LES TERRITOIRES DU TRAVAIL

enseignant(s)

D. Coste, L. Proux

semestre(s)

1, 2, 7 & 8

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

jeudi 18h-20h (1 fois par mois)

objectifs

Problématiser la relation entre art et société au travers de production artistique.

contenu

Depuis plusieurs décennies, la notion de travail s'est profondément modifiée au contact des nouvelles technologies et des évolutions sociétales. Dans ce rendez-vous mensuel, nous cherchons à ouvrir le questionnement sur le sens des pratiques artistiques à une réflexion plus générale sur le travail. Comment qualifier l'activité du plasticien, sa valeur, sa dimension critique alors qu'émergent actuellement de profonds débats sur la pérennité de notre mode de production et de consommation ? Quelles sont les nouvelles formes que l'art engage dans une société post-industrielle ? Comment les artistes « font image » alors que la frontière entre virtuel et réel semble à présent confondue ?

Ce que nous recherchons dans ce séminaire est une pensée concrète construite à partir de l'expérience de chacun. Il sera donc nourri de rencontre, de discussion, d'expériences de travail collectives et individuelles.

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

J.-L. Fauvel

semestre(s)

1

crédit(s)

2 (en commun avec le cours de sérigraphie)

jour(s) et heure(s)

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

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 des techniques indirectes (eau-forte),
  - Les techniques annexes : monotype, gaufrage, photogravure, l'infographie et le multiple.

Suite aux cours théoriques, expérimentation dans l'atelier des différents spécificités graphiques et découvertes des techniques. Cette première approche va permettre de posséder les langages plastiques basiques de la gravure. Cette approche sera continuée 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 et 14h-18h

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. Comprendre les problématiques de la couleur dans le multiple.

contenu**Pratique & expérimentation**

Ce deuxième semestre permettra l'exploration autant graphique que technique du multiple en collaboration avec les cours de dessin, couleur et avec les enseignants de l'année 1. Cours en relation avec les cours de Valérie du Chéné, Michel Cure, Sandra Aubry et David Coste.

- Travail de l'eau-forte (eau-forte au trait et aquatinte),
- La collagraphie,
- Les techniques de tirage en taille-douce.

SÉRIGRAPHIE**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 (selon calendrier)

objectifs

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

contenu

- Fabrication de la couleur à partir des trois couleurs primaires : la couleur est obtenue par mélange direct, ou par mélange indirect à l'impression par addition et soustraction des couches colorées.
- À-plats, trames, découverte des vocabulaires formels.
- Initiation à la sérigraphie.
- Impression d'un papier peint.
- Fabrication des films à la main et par fichier (couches et trames).
- Impression en collectif.
- Partenariats et projets avec années 3, 4 & 5.

SÉRIGRAPHIE EN RELATION**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 (selon calendrier)

objectifs

Utilisation de la sérigraphie en relation avec les projets. Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie. Autonomie dans l'atelier.

contenu

- En relation avec tous les cours de l'année 1, projets transversaux à réaliser en sérigraphie.
- Organisation et mise en œuvre.
  - Impression en collectif.
  - Partenariats et projets avec années 3, 4 & 5.

volume, espace

IDEACTION

enseignant(s)

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

semestre(s)

1

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 8h30-12h30 et 14h-18h (S. Aubry)
jeudi 8h-17h (S. Aubry & S. Lorenzi)

objectifs

Le semestre 1 est divisé en deux temps :

Temps 1

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.

Temps 2

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. 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.

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

IDEACTION : BACK TO THE FUTURE**enseignant(s)**

S. Lorenzi & S. Aubry, avec S. Marsden,
F. Soubré-Péré, P.-L. Dufour et A. Loridan
et avec la collaboration d'H. Perez,
N. Bruyère et M. Gary

semestre(s)

2

crédit(s)

2

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

mardi 8h30-12h30 et 14h-18h
jeudi 8h-17h

objectifs

L'objectif est de mettre en chantier la fabrication d'un objet ou d'un « espace », en s'appuyant sur une série d'expérimentations au sein des ateliers techniques mis à disposition à l'isdaT. Il s'agit de questionner la plasticité des formes et leur signifiant par la constitution d'une méthode de travail propre à la « culture du projet ». Il sera également demandé à l'étudiant d'amorcer une réflexion sur les processus de fabrication puisés dans le champ du Design : dégager les démarches des créateurs, distinguer les usages, les fonctions, s'approprier la terminologie, pour mieux les comprendre et se les approprier.

contenu

Pourquoi une typologie d'objets ou d'espaces persiste à travers les âges ? Qu'est-ce qu'un archétype ? Peut-on parler de forme(s) élémentaire(s), immuable(s) de la civilisation humaine ?

Décrypter une « forme archétypale » à travers le choix d'un objet ou d'un espace. Il vous faudra étudier cette forme, la comprendre, pour mieux la faire rentrer en résonance avec nos enjeux actuels. Pour ce faire, une observation critique du passé est nécessaire, afin d'appréhender l'histoire de la fabrication des formes à travers leur relation aux traditions et aux contextes. En questionnant votre « modèle primitif », vous devrez vous appuyer sur ce continuum historique pour créer votre « archétype contemporain ». Les designers de l'option Design viendront ponctuellement encadrer les phases de recherche de l'étudiant, et montrer des exemples « d'archétypes », puisés dans le champ du Design.

Méthodologie

- Choix d'un objet ou d'un espace.
  - Enquête et étude de cas, documentées par des lectures « orientées ».
  - Identification d'hypothèses.
  - Élaboration du projet (maquettes, dessins, volumes).
  - Réalisation d'une ou plusieurs propositions, (volumes, passage à l'échelle 1...).
- 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.

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 à l'isdaT (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 *L'envol* 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)

---

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

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, à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques et à documenter ses productions. 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. Utilisation de boîtiers numériques et argentiques.
- L'appareil : réglages de base (exposition, qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point).
- Maîtrise de la profondeur de champ.
- Travail autour de l'atelier : portrait de l'artiste, l'atelier, reproduction d'un tableau, d'un volume.

Semestre 2

- Expérimentations techniques permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la maîtrise du médium. À travers ces gestes, construction de petites séquences narratives.
- 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 : 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. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.

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

approche du design et du design graphique

TRANSMISSION

enseignant(s)

S. Lorenzi, D. Barreau
avec la collaboration d'H. Perez, N. Bruyère,
M. Gary et des étudiants de l'option design

semestre(s)

---

2 (rotation de demi-groupes de 20 étudiants
sur 4 séances)

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

mardi 14h-20h (collégiale design)
mercredi 8h-10h (selon calendrier), amphi A
D. Barreau, suivi de l'élaboration du rapport
La première séance aura lieu le mercredi 3
février 2019 – le rapport devra être rendu
au plus tard le 29 mai 2019

objectifs

Découvrir les différentes approches,
démarches, pratiques et techniques,
opérantes dans le champ du Design.

contenu

Il s'agira d'instituer une relation de travail,
d'échange et de transmission de savoir-faire
pratique et conceptuel, en immersion au
sein de l'option design, et par le biais de
binômes d'étudiants de l'année 1 et des
années 2 à 5 de l'option design.
À l'issue de ce parcours, les étudiants de
l'année 1 remettront un document / rapport
retracant l'expérience et rendant compte
de leurs observations.

C'EST À QUEL SUJET ?

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre(s)

---

2 (rotation de demi-groupes de 20 étudiants
sur 4 séances)

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

mardi 14h-18h

objectifs

Aborder des questions éditoriales.
Questionner notre rapport à ces supports
édités, par l'expérimentation & la découverte.
Mettre en relation des contenus hétérogènes.

contenu

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

semestres 3 à 6

---

semestres 3 à 6 enseignements théoriques

---

95 semestres 3 & 4

105 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 7 juin 2019.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 12 avril 2019. À partir de cette date, le travail avec les enseignants se poursuivra sous d'autres modalités.

semestres 3 et 4

PHILOSOPHIE II

LE RÉEL DES AVANT-GARDES

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

Questionner la relation entre les arts, la philosophie et la politique dans une situation historique précise, celle de l'entre-deux-guerres. Au sein d'archives abondantes de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les « avant-gardes historiques » — futurisme, Dada, surréalisme, constructivisme — découper quelques éléments pour étudier les agencements sensibles, les opérations de pensée et les antagonismes qui y sont en jeu. Circonscrire et discuter les formes spéculatives, les concepts et les formes de vie que ces documents recèlent, donnent à sentir ou à imaginer. S'exercer à faire apparaître des problèmes, par delà le déjà-pensé et le trop-connu historique.

contenu

« ... 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.

Comment s'allient, dans un même geste, l'irrespect de la réalité avilissante de son époque et la recherche d'un réel ? Qu'est-ce que le réel ? Le réel ne se donne-t-il à éprouver que sous des modes cruels, déchirants, dissimulés, intermittents ou évanescents ? Peut-on supporter la violence du réel ? Le travail des arts et de la pensée permet-il de la comprendre, de la transformer, d'y répondre ? Peut-être est-ce le problème le plus vif de l'activité des avant gardes, leur impulsion politique, éthique, esthétique et métaphysique à la fois. En cela, leur inquiétude croise celle de la philosophie et leur agitation rencontre les tourments politiques de leur temps.

LECTURES DU CINÉMA 2
CINÉMA MUET ET MONTAGE :
ÉCOLE SOVIÉTIQUE,
ÉCOLE IMPRESSIONNISTE FRANÇAISE

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 18h-20h, amph B

objectifs

Montrer comment à la suite de David Wark Griffith, la découverte et la mise en œuvre des possibilités expressives et rythmiques du montage ont permis aux cinéastes soviétiques ainsi qu'à ceux de l'École impressionniste française de faire progresser le langage cinématographique de manière décisive.

contenu

Nous nous intéresserons ce semestre à la façon dont les théoriciens-praticiens soviétiques et ceux de l'École impressionniste française ont, selon des perspectives différentes, exploré, expérimenté, perfectionné et théorisé le montage, libérant ainsi le film du carcan narratif classique, et favorisant un changement radical de l'art cinématographique.

Cette présentation s'appuie sur des écrits sur le cinéma, conceptuels, théoriques et critiques, ainsi que sur des extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire.

Œuvres et réalisateurs présentés ce semestre

L'école soviétique : le montage dialectique

- Lev Koulechov,
- Dziga Vertov : *Kino pravda* (1925), *L'Homme à la caméra* (1929),
- Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein : *La Grève* (1924), *Le Cuirassé Potemkine* (1925), *Octobre* (1927), *La Ligne Générale* (1929).

L'école impressionniste française :

- Louis Delluc,
- Germaine Dulac : *La souriante Madame Beudet* (1923), *L'invitation au voyage* (1927), *Thèmes et variations* (1928), *Disque 957* (1928), *Étude cinégraphique sur une arabesque* (1929),
- Abel Gance : *La folie du docteur Tube* (1915), *La roue* (1923), *Napoléon* (1927),
- Marcel L'Herbier : *El Dorado* (1921), *L'Inhumaine* (1924), *L'Argent* (1928),
- Jean Epstein : *Cœur fidèle* (1923).

**LECTURES DU CINÉMA 2
GUERRES, CONFLITS, QUERELLES
ET BISBILLES.****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 18h-20h, amphi B

objectifs

Nous examinerons la représentation du conflit au cinéma sous ses différentes formes, qu'il s'agisse de guerre au sens de lutte armée, de conflit d'un personnage contre un autre, contre l'environnement, contre la société ou contre lui-même.

Nous verrons comment le conflit, la tension, la rivalité, l'affrontement, l'obstacle sont essentiels à l'œuvre dramatique, apportent de l'intensité à l'action, servent de ressort psychologique, illustrent différentes visions du monde.

contenu

Le mot guerre apparaît dans la langue française au début du XIIe siècle. Il vient du vieux-francique *werra*, « troubles, désordres, querelle ». Cette forme existe également en ancien haut allemand, « scandale, querelle », ainsi qu'en néerlandais « confusion, désordre, querelle, guerre ». Ce mot a supplanté le latin *bellum*.

De la drôle de guerre à la guerre des nerfs, en passant par la guerre des générations, la guerre des sexes, la guerre des étoiles, celle des Mondes, la guerre d'usure, la guerre des classes, les guerres indiennes, la guerre sainte, les guerres picrocholines, la guerre psychologique, la guerre en dentelles et la guerre des boutons, la guerre éclair et la guerre totale, la guerre des tranchées, la guerre civile et les crimes de guerre, à la guerre comme à la guerre, nous serons ce semestre une vraie machine de guerre.

La particularité de ce cours réside dans le fait que les étudiants construisent et présentent eux-mêmes le contenu des séances. Ces présentations individuelles ou en duo seront précédées en début de semestre 3 d'une introduction par l'enseignant responsable du cours, lors de laquelle une médiagraphie sera transmise 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, un plan prévisionnel accompagné d'une médiagraphie, fin décembre 2018.

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 amphi A (art), salle 304 A (design graphique)

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.

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

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

---

3 & 4, option design graphique – cours obligatoire

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

mardi 9h30-11h, salle 304 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.

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

F. Chastanet, S. Dégeilh et O. Huz

semestre(s) et option(s)

---

3 & 4, option design graphique
semestres 3 à 9, présentations**crédit(s)**

1

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

François Chastanet

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

Olivier Huz*Le graphisme dans le champ élargi*

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme Rosalind Krauss à l'endroit de la sculpture (in *La sculpture dans le champ élargi* publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le 20e siècle, à travers ses bouleversements en terme de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi nous pourrions ré-évaluer la place du designer graphique, comment celui-ci a pu être influencé et aussi influencer l'histoire récente des formes et des discours, si nous envisageons le livre, et plus généralement tout objet graphique, comme la réunion indissociable du fond et de la forme.

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 des années 1910 aux années 1970, tout en portant régulièrement notre regard (bien) avant ou après cette période. Se situer ainsi vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent.

contenu

Il s'agira d'aborder un large ensemble d'artistes, de pratiques et de phénomènes artistiques à travers une lecture croisée entre histoire / théorie de l'art et histoire / théorie des médias. Il sera ainsi question de médiums, de média(t)s et de médiation, d'œuvres-média, d'art & média(s), d'intermédia(lité)... Des avant-gardes, des abstractions, d'art conceptuel, de Fluxus, d'art vidéo, de collage(s) et de pratiques iconographiques... de typo-photo et de films papier, de reproduction(s) et de reproductibilité des œuvres d'art, de la représentation de l'artiste au travail, de publications d'artistes, d'exposition(s), de radio, de télévision, d'Internet...

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

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

lundi 17h-19h

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 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 en est 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 sélective

- Giorgio Agamben, *L'ouvert : de l'homme et de l'animal*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2006,
- Marc Augé, *Non-lieu : introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, éd. Seuil, 2002,
- Pierre-Damien Huyghe, *À quoi tient le design ?*, Grenoble, éd. De l'incidence, 2014.

**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)

---

mercredi 11h-12h30 (option design)

vendredi 13h30-15h (option art)

vendredi 15h-16h30 (option design graphique)

objectifs

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

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; the most important thing is that you speak, you try to communicate.

contenu

The English class exists as an open, free and autonomous space where WE decide the content. 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. Together we can find solutions!

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

---

1 à 8, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

mercredi 12h30-14h

vendredi 12h30-14h

objectifs

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

contenu

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

**ANALYSE, 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 odyssee, 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... Le corpus des œuvres et auteurs abordés sera finalisé en fonction du choix des spectacles vus et des projets des étudiants.

semestres 5 et 6

HISTOIRE DE L'ART & PHILOSOPHIE : SPATIALISATION

enseignant(s)

J. Dupeyrat et A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

semestre 5

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

semestre 6

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

jour(s) et heure(s)

semaine paire

lundi 14h-16h
jeudi 8h-9h

semaine impaire

selon calendrier

objectifs

En associant histoire de l'art et philosophie, il s'agira d'acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer — et pour être en mesure d'approfondir par soi-même — une connaissance des multiples pratiques et enjeux constitutifs de l'art moderne et de l'art contemporain. En les appréhendant non seulement du point de vue de leurs spécificités historiques et esthétiques, mais aussi en relation aux problématiques philosophiques avec lesquelles ces pratiques entrent en résonance, ce cours se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible.

contenu

Qu'en est-il de l'espace de l'art et à quels autres espaces celui de l'art se confronte-t-il ? 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 spatiales (conditions de présentation, de diffusion et de réception) et mènera à s'interroger philosophiquement sur la notion même d'espace. « Spatialisation » invite alors à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champ, cadre, chambre à soi, cabinets de curiosité, Salons, Cabarets, White Cube, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page (web), livre, toile, écran, coin intime, cartographie, constellation — autant de lieux et de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

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, amph 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.

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	semestre 6
3	2

jour(s) et heure(s)

lundi 17h-19h

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 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 sélective

- Giorgio Agamben, *L'ouvert : de l'homme et de l'animal*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2006,
- Marc Augé, *Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, éd. Seuil, 2002,
- Pierre-Damien Huyghe, *À quoi tient le design ?*, Grenoble, éd. De l'incidence, 2014.

HISTOIRE DE L'ART III**enseignant(s)**

J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

---

5 & 6, toutes options

crédit(s)

---

semestre 5

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

semestre 6

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

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

lundi 14h-16h

objectif

Élaborer une connaissance de l'histoire de l'art de façon active et dialogique. Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent.

contenu

À partir d'un écrit d'artiste ou d'un texte d'histoire de l'art, qui n'en sera pas l'objet mais seulement le point de départ, il s'agira d'élaborer ce cours ensemble, de façon active, collaborative et coopérative, en suivant les méandres et les rebonds qu'induiront les centres d'intérêts, les questionnements et les connaissances de tou-te-s celles et ceux qui prendront part à ce travail. Selon toute vraisemblance, l'histoire de l'art ne sera pas appréhendée ici comme une science visant à décrire une évolution linéaire des pratiques artistiques, mais comme un champ multi-directionnel constitué d'œuvres mises en relation selon des rapports d'affinité et d'opposition multiples.

**ANALYSE, 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... Le corpus des œuvres et auteurs abordés sera finalisé en fonction du choix des spectacles vus et des projets des étudiants.

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

---

1 à 8, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

mercredi 12h30-14h

vendredi 12h30-14h

objectifs

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

contenu

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

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)

---

jeudi 11h-12h30 (option design)

vendredi 9h-10h30 (option design graphique)

vendredi 11h-12h30 (option art)

objectifs

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern & contemporary art, design and graphic design.

contenu

The main part of the content of this class is provided by the students. It is a forum for the discussion of ideas and images. How we think through images. Student participation is essential.

Students will bring books, posters, printed material, illustrations and drawings of all kinds as a subject for discussion. Students will also be encouraged to talk about their work. Together we can find solutions to problems, generate ideas and think about the different ways we create images and communicate meaning through typography, design and art.

semestres 3 à 6 ateliers d'initiation à la recherche artistique

---

Crédits inclus dans « Recherches et Expérimentations » ou « Méthodologie, techniques et mises en œuvre » (voir pp. 124, 154 et 193)

AC/DC "THE LAST TOUR"

enseignant(s)

Y. Caro, É. Pitoiset, S. Provost, M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

étudiants en années 4 & 5, et étudiants en années 2 & 3 sur demande et proposition de projets, toutes options

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h le mercredi
un atelier par mois selon calendrier

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'isdaT 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.

COMMUNS : DESIGN ET ART**enseignant(s)**

É. Cliquet, N. Bruyère, A. Samardžija
Scrivener, J.-M. Evezard, D. Le Ray

semestre(s) et option(s)

---

3 à 6, option design

5 & 6, option art

jour(s) et heure(s)

---

jeudi 14h-18h

objectifs

Le cours *Communs* se donne pour perspective d'interroger les rapports entre l'humain, le non-humain, les milieux techniques et d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes. L'art, le design et l'ingénierie sont à envisager au sein de milieux dans lesquels ils s'inscrivent.

contenu

Les « communs », c'est le nom donné à un ensemble de mouvements et de luttes visant à préserver et à réinventer les biens communs contre l'appropriation des biens naturels, des services publics mais aussi des connaissances et des réseaux de communication par les intérêts privés. Le travail articulera l'usage du numérique en rapport aux techniques préexistantes (à petite échelle comme avec le bricolage numérique, à plus grande échelle concernant l'impression 2D et 3D et la découpe numérique mais également les formes paramétrables et le support d'Internet).

L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Comprendre et partager son milieu, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques, à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés.

Immersion dans la cuisine, du Bauhaus à la mondialisation — en suivant les détours et les bifurcations de ce fil conducteur, plusieurs expériences collectives et immersives viendront ponctuer l'année :

- Anniversaire Bauhaus : en partenariat avec l'ENSA Toulouse avec Andrea Urberger, et le centre d'art et de design La Cuisine de Nègrepelisse.
- La Biennale de design de Saint-Étienne : La Chine en question avec l'école offshore à Shanghai.
- Un module d'ouverture à l'INSA : Objets ouverts et les technologies numériques.

Bibliographie sélective

- Pierre Dardot, Christian Laval, *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Paris, éd. La Découverte, 2014 (2015 pour la version en poche).
- Jean-François Billeter, *Chine trois fois muette*, Paris, éd. Allia, 2000,
- Mireille Bruyère, *L'Insoutenable Productivité du travail*, Lormont, éd. Le Bord de l'eau, 2018.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS – DESIGN, COMMERCE ET COOPÉRATIVE QUEL DESIGN POUR LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS ?

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5, 7 & 9 option design
+ sem. 5 & 7 option design graphique
en partenariat avec le master DTCT
(Université Toulouse – Jean Jaurès)
sous la responsabilité de Brice Genre

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30
– Présentation du projet mardi 9 octobre
2018
– Journée d'étude le 16 novembre et
workshop du 26 au 30 novembre 2018
à l'Université Toulouse – Jean Jaurès

objectifs

Le projet de design autour du supermarché coopératif de Toulouse (Chouette Coop) a été initié en 2017-2018 dans le cadre du programme de recherche de l'option design « Design et pauvreté ». Au cours de cette première année, un groupe d'étudiants a réalisé de multiples enquêtes et analyses pour documenter et comprendre le fonctionnement des espaces d'approvisionnement. Ces enquêtes ont fait émerger un certain nombre de problèmes et d'hypothèses de travail convoquant le design sur ses différents terrains (aménagement d'espace, signalétique, conception d'éléments de mobilier à faire construire, son, etc.).

Cette année, le projet autour du supermarché associera des enseignants et des étudiants de l'option design (studio design et environnement) et de l'option design graphique d'une part, et d'autre part le master DTCT de l'Université Toulouse – Jean Jaurès sous la responsabilité de Brice Genre. Il se déploiera au sein d'un atelier de recherche et d'expérimentation, dans lequel les étudiants pourront développer des pistes de recherche et des scénarios de projet.

contenu

Ces dernières années, les modes de consommation et les pratiques d'approvisionnement se sont transformés, et le modèle du supermarché n'est plus l'unique référence. Les manières d'accéder aux produits de consommation tendent à se diversifier, par exemple à travers la multiplication d'enseignes dédiées aux produits bio, aux initiatives privilégiant le circuit court (Amap, La Ruche qui dit oui, Cœur paysan, etc.) ainsi qu'à l'apparition des supermarchés coopératifs.

Ces initiatives qui se présentent comme des alternatives au modèle classique du supermarché attestent d'une prise de conscience. On sait maintenant les effets nuisibles des méthodes de production intensives sur la santé, sur la terre et sur les conditions de travail en vigueur dans la grande distribution. À rebours de ce modèle, les supermarchés coopératifs sont portés par des citoyens qui cherchent à mettre en place un lieu de commerce soutenable, où les prix pratiqués permettraient au plus grand nombre d'accéder à des produits tout en veillant à prendre soin des conditions de production.

Les enjeux sous-tendus par ce type de projet sont nombreux. Son modèle organisationnel interroge le travail (coopération entre individus non nécessairement professionnels de la distribution), l'économie (rémunération indirecte des coopérateurs / mutualisation des connaissances entre les différentes coopératives), pose des questions d'ordre social (reconfiguration de la relation entre producteurs et consommateurs) et d'ordre urbanistique (rapprochement des lieux des productions et de consommation).

Le supermarché coopératif ne peut plus être uniquement considéré comme un simple lieu d'approvisionnement. Ce serait aussi — pour tous ceux qui y font leurs courses — un lieu de travail, de rencontres et d'échanges, ainsi qu'un lieu d'éducation qui entend offrir la possibilité de comprendre ce que l'on consomme. En ce sens, il constitue pour les designers un nouveau terrain d'exercice, notamment autour d'un travail sur l'espace, les objets et sur le design visuel.

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Pierre-Damien Huyghe, éd. De l'incidence, 2014,
- *Les employés*, Siegfried Kracauer, éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929),
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Olivier Assouly, Marie-Haude Caraës, Paul Kendirgi, Claire Lemarchand, 2012.

L'APPROCHE (2)

GRUPE DE RÉFLEXIONS ET D'ACTIONS CONCRÈTES EN MILIEU CARCÉRAL – QUARTIER COURTE PEINE DE LA MAISON D'ARRÊT DE SEYSSSES

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 chemin 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

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

POSTER ART ACTION**enseignant(s)**

E. Castellán, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

5, options art et design graphique

jour(s) et heure(s)

---

vendredi 14h-16h (3 après-midi à déterminer)

objectifs

Atelier d'expérimentations entre peinture et poster. Travail autour de Karl Gerstner et d'autres peintres utilisant le médium de l'affiche.

contenu

Si l'on peut interroger son obsolescence ou sa désuétude, le poster reste pourtant une solution économique de diffusion d'informations. Cet atelier propose une recherche basée sur l'échange et le questionnement entre des procédés et des intentions parfois contradictoires entre la matière de la peinture, et sa diffusion comme image. Il s'agira de travailler des situations de productions, d'affichage, de mise en espace en associant designers graphiques et peintres.

LE CLUB DES LECTEURS**enseignant(s)**

L. Cathala, J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10, toutes options, selon compatibilité avec les emplois du temps

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire
mardi 18h-20h

objectifs & contenu

---

1. Le Club des lecteurs se réunit périodiquement, à l'isdaT, à la Cave Poésie ou ailleurs.
2. Lors des séances de lecture, les membres du Club partagent des livres qu'ils ont choisis.
3. Les livres partagés au sein du Club ne sont pas « lus » seulement pour leur contenu textuel, mais pour l'ensemble de leurs paramètres éditoriaux, incluant potentiellement les modalités de production et de diffusion, la forme graphique, l'écriture visuelle, etc.
4. Chaque séance du Club est documentée par l'un-e de ses membres (secrétaire ou script) de façon visuelle et /ou sonore et /ou écrite, cette documentation étant retranscrite au début de la séance suivante.
5. Les séances du Club peuvent donner lieu à des cycles*.
6. Le Club s'efforce de produire de nouvelles éditions à partir des livres lus, sous la forme de « publications vivantes » (oralité, performance, etc.) diffusées lors de soirées à La Cave Poésie à Toulouse.
7. « Lire, c'est faire ». Un lecteur n'interprète pas un livre, il le co-produit.

* Par exemple en 2018-2019, un cycle sur « l'écriture sans écriture », s'attachant à un ensemble de pratiques qui redéfinissent les fonctions d'auteur et de lecteur ainsi que les notions d'écritures et de publication.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

mardi 12h-14h

- mardi 16 octobre 2018
- mardi 30 octobre 2018
- mardi 13 novembre 2018
- mardi 27 novembre 2018
- mardi 11 décembre 2018
- mardi 8 janvier 2019
- mardi 5 février 2019
- mardi 19 février 2019

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.

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)**semaine paire**

---

jeudi 14h-18h

Les étudiants (inscrits par ailleurs en photographie et/ou vidéo) s'engagent à travailler au cours d'un workshop de 8 jours sur un site extérieur, écoles ou universités investies par d'autres étudiants, nos alter ego

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 qui l'accompagne. Le but sera d'enclencher un nouveau cycle de films et/ou photographies articulant portraits, architecture, regard-caméra, pause et mouvement.

MICROÉDITION**enseignant(s)**

V. Vernet, C. Sibran, R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10

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

---

mercredi 9h-12h

objectifs

Conduire les étudiants vers l'autonomie dans les pratiques de la microédition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication par la manipulation. Maîtriser tous les outils mis à notre disposition.

contenu

Autour de projets personnels et collectifs, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition ?

- Discussions et mise en œuvre ;
- « Pré-presse » (fabrication des fichiers/Photoshop) ;
- « Post-presse » (montage/façonnage) ;
- Relations dessin/texte/photo ;
- Rythme, format ;
- Initiation aux outils d'impression et de façonnage ;
- Fabrication d'une maquette ;
- Édition d'affiches, collection à déployer dans l'espace (diffusion et collage) ;
- Méthodologie, étude de projets, faisabilité, budget.

Participation à des salons de microédition et suivi de fabrication chez un imprimeur avec le projet du Journal collectif.

notes

---

semestres 3 à 6 — option art

- 126 **cours optionnels (au choix)**
- 138 **cours communs (obligatoires)**
- 142 **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, Réclame(s)*) 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 d'initiation à la recherche artistique » 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 vendredi 19 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 18 au vendredi 22 février 2019 (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 des recherches 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 5 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 plus tard 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.

DNA

Lors du DNA, cette recherche et le parcours de l'étudiant des six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. L'écrit du DNA sera tourné vers une œuvre dont l'étudiant n'est pas l'auteur. Il peut prendre en compte les divers champs artistiques (arts plastiques, musique, cinéma, théâtre, écriture, multimédia, design, architecture, etc.). Cet écrit de 10000 à 15000 signes doit être remis aux enseignants et au secrétariat pédagogique sous une forme imprimée au plus tard deux semaines avant les évaluations du semestre 6, le 22 mars 2019. La préparation et le suivi de cet écrit devront se construire dès le début de l'année par des rendez-vous collectifs au sein des cours.

Avant l'obtention du DNA, les 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. 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 ou 5. Les crédits sont attribués au semestre 6.

notes

---

semestres 3 à 6

cours optionnels —

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » 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. Approfondir la connaissance des outils photographiques et savoir utiliser les lieux dédiés à la photographie à l'isdaT (studio, labo, tirage). Questionner les dispositifs de construction des images contemporaines.

contenu

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

À la suite de Lewis Baltz, nous explorerons les caractéristiques d'une photographie « degré zéro ». S'agit-il de chercher dans la banalité des sujets ? Photographier les zones périphériques, les entrepôts industriels et les lotissements ? Les rebus ? S'agit-il de 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, tout 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, les notes de Keith Arnatt 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 instamatic ou des téléphones portables ? N'est-ce pas l'attention au médium, la conscience de ses possibilités qui nous conduira au degré zéro ?

(3 au choix semestres 3 & 4) (2 au choix semestres 5 & 6)

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 à l'isdaT (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

Dans ce deuxième temps du travail, nous aborderons l'image photo dans le cadre élargi de « situations photographiques » et nous nous attacherons sans relâche à la construction de situations nous permettant de passer « à l'action ».

Situations de « prises de vues » : photographie « post studio », promenades et visites...

Situations de « publications » : rendre momentanément public un ensemble d'images de toutes les façons, sur un mur, sur un écran, sur une feuille...

Situations de « récits » : conférer, bonimenter, tourner un « plan photo parlé », performer en direct une séquence photographiques...

Nous suivrons certaines pistes historiques, passant par les « déplacements » de Robert Smithson, les découpes de Gordon Matta Clark, par les documents de Jacob Riis, les *Variables Pieces* de Douglas Huebler, un « contact » de Raymond Depardon, un diaporama de Nan Goldin, *Aberdeen* de Rodney Graham, « les Objets de grève » de Jean-Luc Moulène et « les Objets en moins » de Pistoletto...

Nous échangerons, à partir de nos rencontres artistiques concrètes, autour de « tables de documents ». Et l'attention au médium, la conscience de ses possibilités nous conduira au degré zéro, l'endroit où nous avons « à faire ».

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

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

5

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

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

mercredi 9h-12h (projections)

+ deux séances avec C. Radosa les jeudis

18 octobre et 29 novembre 2018 14h-18h

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

« Ce qui se voit n'est que la moindre partie de ce qui est. Comment nous ferait-on connaître ce modèle intérieur que celui qui le peint dans un autre ne saurait voir et que celui qui le voit en lui-même ne peut montrer ? »

Jean-Jacques Rousseau

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, Portrait of Jason, Jeanne Dielman 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, General Idi Amin Dada, 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, *tropo vero* ?

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

Le « travestir » pour mettre en scène

des facettes rêvées ou fanstasmées 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.

Bibliographie

— Jean-Christophe Bailly, *L'apostrophe muette*, éd. Hazan, 2012,

— Hans Belting, *Faces, Une histoire du visage*, éd. Galimard, 2017,

— Elisabetta Gigante, *L'art du portrait*, éd. Hazan, 2012,

— Jean-Marie Pontevia, *Ogni dipintore dipinge sè*, éd. William Blake and Co, 1986,

— Pierre Sorlin, *Persona, du portrait en peinture*, éd. P.U.V, 2000.

VIDÉO : TOUT CE QUI TOMBE**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 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 instabilité 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...

STUDIO 1**enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellán

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)**semestre 3**

5

semestre 4

4

jour(s) et heure(s)**semaine paire** — L. Cathala

mardi 9h-13h et 14h-18h (suivi de projet)

semaine impaire — E. Castellán

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

objectifs

- ✘ Travailler graphiquement en relation avec l'écriture.
- ✘ Travailler le passage d'une petite échelle ou d'une échelle miniature à une échelle plus grande, murale ou spatiale.
- ✘ Dé-plier et dé-ployer une recherche graphique dans le temps et l'espace.

contenu

Ce cours explorera des façons de développer une approche écrite, dessinée, peinte, selon différents formats et échelles. En s'aidant d'exemple d'artistes (Matt Mullican, Myriam Cahn, Reto Pulver, Joan Jonas, R.H Quaytman, Ad Reinhardt, Philippe Guston...) et de séances de travail collectives, de rencontres, de dialogues autour d'une approche spécifique d'un artiste, l'attention sera portée sur la capacité de l'étudiant à s'autoriser à varier et déplacer son langage plastique afin d'apprendre à en analyser les enjeux.

Dé-plier

Deux études de cas, regards sur / lecture de deux livres mettant en relation écriture et image, temps et récit, page et espace, graphies miniatures et actions : *Le temps du sommeil* de Francis Alys et *Sternenstaub* de Franz Ehrard Walther.

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, formes et matières en vous référant à des exemples de pratiques du volume et de l'espace. L'enjeu est de dégager des lignes directrices de sorte que l'atelier puisse être le lieu où l'acte et la matière se cristallisent en une forme qui fait sens. 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'enseignement. Des séances de mise en place des objets produits vous permettront d'en avoir une approche critique. Tout au long de votre parcours, vous construirez un document papier et numérique qui rendra compte de votre progression et de vos appuis (textes, croquis, photographies, références).

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 cours texte « intentions et programme ». Vous construirez un document papier qui rendra compte de votre progression.

INSCRIPTIONS

enseignant(s)

É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

semestre 3

5

semestre 4

4

semestre 5

5

semestre 6

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire — semestres 3 & 4

hebdomadaire — semestres 5 & 6

mercredi 9h-12h

objectifs

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

Nous porterons notre attention sur la manière de visualiser un problème tel qu'il amène à penser, à se penser avec des autres. Nous explorerons la forme de poster en collaboration avec l'atelier sérigraphie, l'atelier multimédia et le laboratoire de photographie numérique. Au second semestre, une présentation en public s'organisera en mode d'une session poster à l'extérieur de l'isdaT avec différents partenaires.

Quelques mots-clés : exemple, mondes, session poster, 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

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 (chaque lundi nous investirons un lieu d'exposition) que dans l'espace 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, flickr...), à l'image physique (*Picture* selon W.J.T. Mitchell) montrée au sein des montages que constituent l'exposition, la projection ou la mise en page ? Comment articuler son travail avec celui des autres ?

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

Chaque lundi, le « cours » devient une « situation d'exposition collective ».

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

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

5

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 Papienza, 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, Hayoun Kwon, Pierre Creton) qui travaillent sur cette frontière du « near documentary », qui travaillent contre, « tout contre » le documentaire.

STUDIO 2**enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellan

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

5

semestre 6

2

jour(s) et heure(s)**semaine paire** – L. Cathala

mercredi 14h-18h

semaine impaire – E. Castellan

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

objectifs

- ✕ Développer une pratique graphique questionnant la relation graphies / langages.
- ✕ Aborder différentes surfaces ou espaces d'inscriptions (accrochage, dessin mural, imprimé, performance...).
- ✕ Ouvrir des relations entre le champ de la peinture et de la danse.
- ✕ Approfondir des œuvres d'artistes et des champs du dessin et de la peinture : du grotesque à la caricature, aux arts graphiques et au mélange des genres dans l'art contemporain.

contenu

Paroles, graphies, gestes, peinture : les marges d'un langage... Nous observerons comment des paroles sont inscrites, portées, enregistrées, filmées, (re)transcrites, traduites dans l'espace de l'exposition ou dans l'espace public. Nous mettrons ensemble en place des protocoles et improvisations pour écrire, transcrire, dessiner, peindre, inscrire, éditer.

Ex :

- Choisir un dessin / une peinture que l'on aime. L'écrire.
- Choisir un texte que l'on aime. Le dessiner / le peindre.
- Faire un carton d'invitation.
- Faire une affiche.
- Faire une pancarte, un drapeau ou un étendard.
- Rendre public par un accrochage, une publication ou une performance un ou plusieurs de ces éléments.

DÉPLACEMENTS**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)

---

semestre 5

jeudi 14h-18h et vendredi 14h-18h

semestre 6

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

objectifs

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

contenu

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

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

- Champ opératoire limité.
- Dates de la manifestation communes, (3 ou 4 semaines courant avril).
- Respecter les normes de sécurité en vigueur.

Différentes phases jalonnent votre parcours :

- Étude du lieu et prise de notes (emprunts).
- Notes d'intentions, références, croquis (fin décembre).
- Plans, épures, croquis, maquettes, devis.
- Réalisation des pièces.
- Montage de l'exposition.
- Conception et fabrication des objets de médiation qui permettront une lisibilité de vos intentions (cartel, cartons d'invitation, affiches, publications).

COMMUNS : DESIGN ET ART**enseignant(s)**

É. Cliquet, N. Bruyère, A. Samardžija
Scrivener, J.-M. Evezard, D. Le Ray

semestre(s) et option(s)

5 & 6, option art
(3 à 6, option design)

crédit(s)

semestre 5	semestre 6
5	2

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

Le cours *Communs* se donne pour perspective d'interroger les rapports entre l'humain, le non-humain, les milieux techniques et d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes. L'art, le design et l'ingénierie sont à envisager au sein de milieux dans lesquels ils s'inscrivent.

contenu

Les « communs », c'est le nom donné à un ensemble de mouvements et de luttes visant à préserver et à réinventer les biens communs contre l'appropriation des biens naturels, des services publics mais aussi des connaissances et des réseaux de communication par les intérêts privés. Le travail articulera l'usage du numérique en rapport aux techniques préexistantes (à petite échelle comme avec le bricolage numérique, à plus grande échelle concernant l'impression 2D et 3D et la découpe paramétrable mais également les formes paramétrables et le support d'Internet).

L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Comprendre et partager son milieu, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques, à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés.

Immersion dans la cuisine, du Bauhaus à la mondialisation — en suivant les détours et les bifurcations de ce fil conducteur, plusieurs expériences collectives et immersives viendront ponctuer l'année :

- Anniversaire Bauhaus : en partenariat avec l'ENSA Toulouse avec Andrea Urilberger, et le centre d'art et de design La Cuisine de Nègrepelisse.
- La Biennale de design de Saint-Étienne : La Chine en question avec l'école offshore à Shanghai.
- Un module d'ouverture à l'INSA : Objects ouverts et les technologies numériques.

Bibliographie sélective

- Pierre Dardot, Christian Laval, *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Paris, éd. La Découverte, 2014 (2015 pour la version en poche).
- Jean-François Billeter, *Chine trois fois muette*, Paris, éd. Allia, 2000,
- Mireille Bruyère, *L'Insoutenable Productivité du travail*, Lormont, éd. Le Bord de l'eau, 2018.

semestres 3 à 6

cours communs (obligatoires)

RÉCLAME(S)

enseignant(s)

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

4 & 5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-10h

objectifs

Travailler de façon ludique et inventive les formes et les conditions de présentation de travaux dans un temps court et un espace relativement restreint ou éphémère.

contenu

Un espace-temps est à inventer ensemble chaque jeudi matin : pendant une heure, un petit groupe d'étudiants propose et organise une présentation d'un travail / de travaux.

Il peut s'agir de (micro-) accrochages, éditions, conférences, performances, lectures, actions, pour interroger les conditions de perception du travail et structurer différentes formes de paroles de façon vivante et inventive.

N.B :

- (Larousse) « un petit article inséré à titre onéreux dans un journal, une publication, faisant l'éloge du produit. »
- (CNRTL) « en fauconnerie, cri ou signal (parfois sifflet) pour rappeler un oiseau, le faire revenir au leurre ou sur le poing. »
- (Wikipédia) « La réclame désigne toute forme de publicité commerciale, ainsi nommée autrefois, c'est-à-dire avant l'émergence de la publicité moderne... »
- Publicité : du latin *publicitas* « état de ce qui est public »
- « Reclaim the Streets (RTS) » selon le nom d'un groupe d'action directe apparu dans les années 90, terme qui s'est rapidement propagé à travers le monde pour qualifier une forme de contestation ludique, « fêter / libérer la rue » pour lutter avec amusement contre les privatisations multiples de l'espace public.

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 et 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

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant(s)

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

inclus dans « Recherches et Expérimentations »

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.

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, mars-avril 2019

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 2018 et 3 demi-journées en mars 2019)

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.

semestre 3 & 4 — art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		
11h-12h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studio 1 L. Cathala
12h-13h		Sém. écriture Y. Caro — sem. 3 (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	Ateliers	Studio 1 L. Cathala
17h-18h		Portrait craché — sem. 3 Tout ce qui tombe — sem. 4 T. Sipp
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré (ouvert)
19h-20h		Club des lecteurs L. Cathala J. Dupeyrat (ouvert)

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Portrait craché — sem. 3 Tout ce qui tombe — sem. 4 T. Sipp</p>	<p>Réclame(s) sem. 4</p> <p>Photographie « degré zéro » F. Goría — 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 M. Sallarès</p>		<p>Español M. Sallarès</p>
<p>Ateliers</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 4</p> <p>Pas de repos pour les braves F. Goría, T. Sipp — sem. 4</p>	<p>English A. Scrivener</p> <p>Ateliers</p>
<p>Conférence</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestre 3 & 4 — art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie D. Barreau
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studio 1 E. Castellan
11h-12h		
12h-13h		Sém. écriture Y. Caro — sem. 4 (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h		Studio 1 E. Castellan
15h-16h	Photographie « degré zéro » F. Gorla	
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré (ouvert)
19h-20h		

semaine impaire

mercredi	jeudi	vendredi				
<p>Inscriptions A. Samardžija Scrivener É. Cliquet</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; background-color: #e0e0e0;"> <p>Réclame(s) sem. 4</p> </td> <td style="width: 50%; background-color: #e0e0e0;"> <p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"> <p>Phallophories semestre 4</p> </td> <td></td> </tr> </table>	<p>Réclame(s) sem. 4</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 3</p>	<p>Phallophories semestre 4</p>		<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet</p>
<p>Réclame(s) sem. 4</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 3</p>					
<p>Phallophories semestre 4</p>						
<p>Ateliers</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 4</p>	<p>English A. Scrivener</p>				
<p>Conférence</p>	<p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Ateliers</p>				

AC / DC

1 / mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestre 5 & 6 — art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Ateliers	Vidéo Near Documentary T. Sipp sem. 5
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro — sem. 5 (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Studio 2 L. Cathala
15h-16h		
16h-17h	Ateliers	
17h-18h		
18h-19h		Analyse d'œuvres P. Fauré (ouvert)
19h-20h		Club des lecteurs L. Cathala J. Dupeyrat (ouvert)

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Réclame(s) sem. 5	 Ateliers
	Phallophories sem. 5	
	Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet sem. 6	English A. Scrivener
Español M. Sallarès		Español M. Sallarès
Studio 2 L. Cathala	Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 5	Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet
	Pas de repos pour les braves F. Gorla, T. Sipp — sem. 6	
	Communs : design et art	
Conférence	Méthodologie D. Barreau (optionnel)	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Picturediting F. Gorla	Ateliers
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		Séminaire écriture Y. Caro – sem. 6 (selon calendrier)
14h-15h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Ateliers
15h-16h		
16h-17h		Ateliers
17h-18h	Picturediting F. Gorla	
18h-19h		Analyse d'œuvres P. Fauré (ouvert)
19h-20h		

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Studio 2 E. Castellan	Réclame(s) sem. 5	Phallophories sem. 5	Ateliers	
				English A. Scrivener	
Studio 2 E. Castellan		Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet – sem. 5	Communs : design et art É. Cliquet, N. Bruyère, A. Samardžija Scrivener, J.-M. Evezard, D. Le Ray	Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet	
Conférence		Méthodologie D. Barreau (optionnel)			

AC / DC

1 / mois selon calendrier
 20h-23h

2018-2019

semestres 3 à 6 — option design graphique

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

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

Le parcours de l'étudiant 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.

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, ainsi que la définition d'un projet professionnel.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion. Un rapport de stage est adressé au secrétariat pédagogique et au professeur responsable du stage au plus tard trois semaines avant les évaluations du semestre 6.

Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un 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. Aux semestres 3, 4 et 5, l'accrochage des travaux et la présentation orale par les étudiants sont l'occasion d'apprécier la transversalité des médiums et approches et d'en avoir une lecture critique collégiale.

Au semestre 6, l'invitation d'un professionnel extérieur à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant, dans le but de le préparer à la présentation du DNA.

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 du diplôme. Il prendra la forme d'un article illustré se basant sur un cas d'étude en lien avec les recherches plastiques de l'étudiant.

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

Les coordonnateurs de l'option design graphique sont Sébastien Dégeilh et Olivier Huz.

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 ou 5. Les crédits sont attribués au semestre 6.

notes

---

semestres 3 et 4

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 111

ÉDITER

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

mardi 13h30-18h

objectifs

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. Des notions de module, de combinatoire sérielle, de rapport à la composition, au format, à la perception seront expérimentées.

contenu

Mise en chantier d'un projet d'édition cohérent et pertinent, qui devra permettre d'entrer dans le sens du texte et de sentir la rigueur de l'organisation d'une pensée — point de vue sur le texte — et animation visuelle — variations des jeux de gris, de formes / contreformes, mise en tension des différents éléments textuels entre eux et dans leurs rapports à l'image, hiérarchie de l'information, structure et rythme, grille, format, papier, pli, reliure...

PROSPECTER

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 14h-18h (3 semaines sur 4)

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 coïncidence un contenu spécifique en relation avec celui-ci. Parallèlement à ce travail de réflexion, il s'agira de déterminer des échelles sur lesquelles travailler (territoire, ville, quartier, rue, bâtiment, logement, pièce, mobilier, détail, etc.) et de convoquer des modes de représentation. La restitution définitive se fera sous forme d'édition papier et / ou écran. Dominique Barreau interviendra ponctuellement dans le cours.

PARATEXTE(S)**enseignant(s)**

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

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

- lundi 14h-18h (une fois par mois)
 mercredi 8h-12h (une fois par mois)
 – les 22 et 24 octobre 2018
 – les 19 et 21 novembre 2018
 – les 17 et 19 décembre 2018
 – les 28 et 30 janvier 2019
 – les 11 et 13 février 2019
 – les 25 et 27 mars 2019
 – les 8 et 10 avril 2019
 – les 20 et 22 mai 2019
 – les 17 et 19 juin 2019

objectifs

Savoir reconnaître et questionner les différents codes et langages graphiques propres au champ éditorial.

contenu

À partir d'une sélection d'éditions couvrant différents champs, nous nous attarderons à chaque séance du semestre 3 sur un élément précis de paratexte, c'est-à-dire qui entoure le texte : titre, sommaire, pagination, légendes, colophon, mais aussi d'une certaine façon le papier d'intérieur et de couverture, la reliure, etc. Ces éléments génériques sont communs à la plupart des livres, mais leur écriture/design est toujours spécifique au champ auquel le livre appartient. Ces signes du paratexte sont donc loin d'être anodins et peuvent se révéler bavards : ils disent déjà beaucoup du contenu du livre et en sont une première lecture possible.

Vous décomposerez et établirez un catalogue précis de ces éléments en concevant une édition au semestre 4 où le paratexte sera central, afin d'avoir à disposition un outil /lexique pour vos futurs projets éditoriaux.

Pour finir et commencer, quelques mots du théoricien de la littérature Gérard Genette (1930-2018) : « Cette enquête sur le paratexte m'a conduit à une interrogation en retour sur le texte et sur le rapport entre le texte et l'œuvre. Je me souviens d'une formule qui m'a beaucoup servi quand je travaillais sur le paratexte : "Le paratexte c'est ce qui fait d'un texte une œuvre." Je crois que j'ai dit quelque chose comme ça. Ça voulait dire que, voilà, le texte il est là mais peut-être qu'il est éventuellement inerte. Il faut qu'il soit mis en mouvement. Il faut qu'il soit mis en œuvre par une démarche pragmatique en quelque sorte qui lui donne son rôle qui lui donne sa fonction. »

**« 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 lettrage 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 de l'option 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.

LES AFFICHISTES**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

---

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire**semestre 3**

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

semestre 4

mercredi 9h-13h

objectifs

Développer une pratique graphique personnelle en maniant dessin, image, écriture. Penser un espace et un geste d'affichage et d'accrochage.

contenu

Le cours s'organisera à partir d'une série d'improvisations graphiques basées sur des propositions ou protocoles précis – dessin, peinture, collectes d'images et d'imprimés, reprographie, collage, animation, multiples... – dans des temps et des lieux précis : bibliothèque, ateliers (sérigraphie, gravure, atelier maquette, studio photo, salle informatique...). Suivront des séquences d'affichages ou de mise en situation (école, espaces publics...) en direct ou restitués.

CODER / DÉCODER**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

---

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

vendredi 13h-15h

objectifs

Développer et approfondir les notions nécessaires concernant la pratique des langages du web, la méthodologie de travail et la mise en œuvre des éléments constitutifs d'une interface multimédia (images, vidéo, animations, son...).

contenu

Ce cours proposera de faire des focus sur des points particuliers du code et de sa mise en œuvre : précisions et approfondissement de notions importantes, prise en main de la palette d'outils nécessaire et expérimentations. Savoir rechercher sur le réseau et utiliser des ressources fiables et très spécifiques. Donner à voir, à lire et partager des sites de ressources, des contenus, des articles, des textes basés sur la culture web.

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)

vendredi 8h-12h

objectifs

Acquérir les savoirs fondamentaux liés au champ du web-design : apprentissage des langages de programmation destinés à la création de pages web (html, css dans leurs dernières versions) et prise en main de la palette d'outils 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, éléments de 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 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 et explorées. La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine et 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.

PHOTOGRAPHIE-SÉRIES**enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

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 Charlotte Abramow (*les Passantes* ou *Sleeping beauties*) série de portraits de Charles Freger...

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.

CONVERSATIONS VISUELLES

enseignant(s)

J.-F. Laberine

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

La photographie sera abordée dans le temps de la construction d'un espace narratif, imaginé et retranscrit par l'image photographique. L'espace photographique comme support et vecteur de récits, vous permettra de mettre en images votre récit 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 événement 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 scène*, peut-être nait 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. La liste n'étant pas exhaustive, voici quelques références :

- Photographies de Jeff Wall
phototheoria.ch/up/wall_jeff.pdf
- Photographies de Duane Michals
loieldelaphotographie.com
actuart.org/page-gregory-crewds-on-le-hopper-de-la-photographie-contemporaine
- *La photographie dans l'art contemporain*, éd. Thames Hudson.

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant(s)

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

inclus dans « Recherches et Expérimentations »

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.

SUIVI DE PROJETS
« ATELIER LIBRE DE DESSIN
DE CARACTÈRES »

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10

jour(s) et heure(s)

---

semestres 3 & 5

mercredi 18h-20h (1 semaine sur 2,
semaines sans conférences)

semestres 4 & 6

mercredi 9h-13h

objectifs

Temps spécifique pour les étudiants souhaitant développer une recherche dans le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet. Appui rédactionnel autour des pratiques typographiques contemporaines ou historiques.

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		Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Lecture de la presse D. Barreau sem. paire
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Les affichistes L. Cathala — sem. paire	Éditer R. P. Lefèvre
16h-17h	Paratexte(s) C. Sunier — sem. impaire (1 fois / mois)	
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi	vendredi	
Les affichistes L. Cathala — sem. paire		Paratexte(s) C. Sunier — sem. impaire (1 fois/mois)	Hello World! D. Petit-Armand	
			Des histoires F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh	
Español M. Sallarès sem. paire		Des histoires : présentations		
		Español M. Sallarès sem. paire		
Photographie J.-F. Labérine		Dessin de Lettres I F. Chastanet		
Conférences (selon calendrier)		Coder / Décoder D. Petit-Armand		
Atelier typo F. Chastanet (selon calendrier)		English A. Scrivener		
		Philosophie II A. Samardžija Scrivener		

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestre 4

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Lecture de la presse D. Barreau sem. paire
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Prospecter R. P. Lefèvre (3 fois / mois)	
16h-17h	Paratexte(s) C. Sunier — sem. impaire (1 fois / mois)	
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Les affichistes L. Cathala — sem. paire</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Paratexte(s) C. Sunier — sem. impaire (1fois/mois)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Atelier typo F. Chastanet</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Español M. Sallarès sem. paire</p> </div> </div>	<div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Des histoires F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Des histoires : présentations</p> </div>	<div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Hello World! D. Petit-Armand</p> </div>
<div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Photographie J.-F. Labérine</p> </div>	<div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Dessin de Lettres II F. Chastanet</p> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Español M. Sallarès sem. paire</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Coder / Décoder D. Petit-Armand</p> </div> </div> <div style="text-align: center; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>English A. Scrivener</p> </div>
<div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Conférences (selon calendrier)</p> </div>	<div style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>Philosophie II A. Samardžija Scrivener</p> </div>	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 5 et 6

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » 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-12h

objectifs

Ancrage théorique des projets dans le champ du design graphique.

contenu

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

Chaque intervention d'étudiant fait l'objet d'une publication sur le blog <http://objetsgraphiques.blogspot.com> dans le but d'être l'amorce de l'écrit du DNA.

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-12h

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)

semestre 5

mercredi 14h-18h

semestre 6

mercredi 14h-18h

14h-20h (les semaines sans conférences)

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'isdaT, scénarios d'usage et logiques de scénographie d'exposition à développer en liaison avec le cours de Romain P. Lefèvre.

POUR OU AVEC**enseignant(s)**

S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

vendredi 14h-18h

objectifs

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale. Développer une posture d'auteur dans le cadre du travail de cocréation inhérent au design graphique.

contenu

Par une série de propositions de travail en lien avec d'autres champs de création (théâtre, art contemporain, musique, peinture...), il s'agira de chercher à développer une posture d'auteur dans le cadre de cocréation inhérent au design graphique. C'est entre autre une manière d'aborder différents supports imprimés dans une approche éditoriale en lien avec l'actualité culturelle toulousaine et avec les cours de Philippe Fauré et d'Emmanuelle Castellan. 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, d'ergonomie, et de sens dont le designer graphique est garant.

CATALOGUE(S)**enseignant(s)**

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

---

5 & 6

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

mardi 9h-13h et 14h-18h (une fois par mois)

- le 23 octobre 2018
- le 20 novembre 2018
- le 18 décembre 2018
- le 29 janvier 2019
- le 12 février 2019
- le 26 mars 2019
- le 9 avril 2019
- le 21 mai 2019
- le 18 juin 2019

objectifs

Mettre en place un travail éditorial global. Se plonger dans le travail de quelqu'un d'autre, être en mesure de concevoir un livre de A à Z dans le dialogue avec les différents acteurs concernés.

contenu

Au semestre 5 nous verrons qu'il n'y a pas une seule réponse possible. À partir d'un même contenu, chacun·e réalisera un livre différent. Comme un livre se construit rarement seul·e et sans contraintes, chacun·e dans la classe jouera parallèlement à son projet le rôle de l'artiste, auteur ou éditeur de quelqu'un d'autre.

Au semestre 6, à partir d'un contenu choisi en lien avec sa pratique, chacun·e concevra une édition, du choix des textes et images au format et papiers.

COLORMOOD**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

lundi 9h-13h

objectifs

Développer une pratique graphique personnelle par le biais de la couleur. Aborder la couleur du point de vue de la peinture, du dessin, de l'image et du graphisme. Travailler plusieurs espaces d'inscriptions et d'expressions, travailler l'insertion d'objets graphiques dans d'autres.

contenu

Plusieurs séances d'expérimentations plastiques amèneront à la production de dessins, textures, collages, surfaces, textes, objets colorés... Une ou des séances par groupe au studio photo et en extérieur permettront de questionner à plusieurs les possibilités d'intégrer et de mixer ces éléments dans des mise en espaces ou mise en scène photographiques pour former d'autres images ou série d'images. Il s'agira à la fois de donner une suite et un développement plus personnel à ce travail puis de réfléchir ensuite à des formes de publications pour ces images.

DES LANGAGES, DES FORMES, UN PROJET SUIVI DE PROJETS / WEB-DESIGN**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

---

en commun avec *Des langages et des formes (web-design 3)*

jour(s) et heure(s)

---

jeudi 18h-20h

objectifs

Approfondissement des méthodologies de travail liés au champ du web-design. À partir des savoirs fondamentaux déjà acquis, faire émerger et développer une proposition personnelle dédiée aux écrans. Acquérir une autonomie de travail et de réflexion.

contenu

Par le choix d'un thème qui l'intéresse particulièrement, l'étudiant devra proposer des hypothèses de travail et la mise en forme d'un projet personnel pour le web. Accompagnement méthodologique dans la réflexion et la mise en œuvre de travaux dédiés au web, par un suivi de projet personnalisé.

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 les notions de design d'expérience utilisateur (UX), de « mobile first » (création d'un site web en priorité pour les petits écrans).

Dans la perspective d'une autonomie de travail, nous apprendrons à rechercher sur le réseau des ressources fiables et très spécifiques. 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 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 étant essentielles, mais pas seulement limitées à l'écriture liée au langage, elles seront aussi appliquées à l'écriture du dessin (narratif, bande dessinée, de presse...) ou du son ou de l'image, fixe ou animée dans le contexte de leur diffusion papier ou écran pour des lectures discursives ou non-linéaire.

Au semestre 5, une pièce de théâtre sera abordée en profondeur, cette année l'*Orestie* d'Eschyle. Ce travail consistera en un apport culturel, à l'analyse et à la mise en œuvre du projet *Metteurs en pages* réalisé en collaboration avec Sébastien Dégeilh. Le semestre 6 sera consacré à la mise en place d'un projet personnel et à l'écriture d'un document présentant une réflexion sur le travail en cours dans la perspective du DNA et de l'entrée en phase projet. Il sera aussi le lieu de suivis et de mises en espace pour l'épreuve plastique du DNA. Cette année ce travail se fera en commun avec Romain Paul Lefèvre.

LES YEUX OUVERTS**enseignant(s)**

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

mardi 14h-18h (3 fois par mois)

objectifs

Engager une réflexion autour de la question : que saisit-on à travers un visage de l'identité de l'autre et de sa présence forte dans le cadre ?

« Dans cette part d'étrangeté dont Baudelaire disait qu'elle est inséparable de la beauté, un espace indéfini, où flotte la mise à nu de l'essentiel : la fragilité de la présence humaine ». Mais aussi le choix de la pratique du portrait photographique nous engage à se confronter à la présence de l'autre comme le précise Charles Fréger.

contenu

Ce cours propose de s'engager dans le champ photographique autour de la question du portrait et du sujet en tenant compte de la lumière et de son architecture. Développer un travail et une pratique photographique autour du portrait et de la pose en studio de prises de vues viendra enrichir cette relation par la mise en place de la figure dans un cadre identifié et personnel.

L'apport d'éléments ou d'objets pourra renforcer la construction et la composition des images tout en portant attention aux sens qu'elles produisent.

Ce cours sera nourri par la recherche et la connaissance de photographes qui s'inscrivent dans le champ contemporain de la photographie comme par exemple les visages livrés dans leur nudité de Thomas Ruff ou ceux masqués, dans les photographies de Laurie Simmons. Grinçante parodie dans les portraits de Jiri David où la manipulation des signes met en jeu les rapports de pouvoir. Daniele Buetti saccage les visages des top modèles en les tatouant de scarifications de logos et de sigles signifiant que le visage se réduit désormais à une modélisation de la marque.

Dans les portraits de Désirée Dolron, très présents, les sujets des photographies semblent investis de la même aura. Leurs têtes se découpent sur un fond noir et leurs visages, tournés de trois quarts, s'accrochent encore à un monde mystérieux. Par un savant jeu d'ombres et de lumières, l'espace se creuse et accorde aux figures la profondeur nécessaire à la cruauté de leur solitude. Inspirée par la lumière nordique des maîtres flamands, Carla Van de Puttelaar compose des images qui révèlent aussi bien une alchimie de douceur mélancolique qu'un réalisme cru. Également dans les portraits de Rineke Dijkstra qui interroge radicalement ce qu'il en est de la subjectivité d'un visage.

SUIVI DE PROJETS « ATELIER LIBRE DE DESSIN DE CARACTÈRES »

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10

jour(s) et heure(s)

semestres 3 & 5

mercredi 18h-20h (semaines sans conférences)

semestres 4 & 6

mercredi 9h-13h

objectifs

Temps spécifique pour les étudiants souhaitant développer une recherche dans le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet. Appui rédactionnel autour des pratiques typographiques contemporaines ou historiques.

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.

ATELIERS

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

2 crédits pour 3 ateliers

jour(s) et heure(s)

3 ateliers à choisir

✗ Dessin

semaine paire lundi 9h-13h

✗ Exposition mobile

lundi 11h30-13h30 et 18h-20h

✗ Dessin de caractères

mercredi 14h-18h

✗ Photographie mardi 14-18h

✗ Webdesign jeudi 14h-20h

✗ Édition

semaine impaire mardi 9h-13h et 14h-18h
(une fois par mois)

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 collègue 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)**

R. P. Lefèvre, P. Fauré

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

lundi 14h-18h (une fois par mois)

hebdomadaire

mardi 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. C'est dans le cadre de ce cours que sera élaboré le texte pour le DNA.

EXPOSITION MOBILE**enseignant(s)**

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)5 (au choix avec *Design, commerce et coopérative*)**crédit(s)**

2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire	hebdomadaire
lundi 10h30-13h30	lundi 16h-20h

objectifs

Développer une méthode de travail consciente dans le champ du design graphique, de la programmation à la conception :

- 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.
- Élaborer une réflexion sur la notion d'identité visuelle et de son application dans un rapport signe / objet / espace.
- Mise en pratique des méthodes de travail et des processus de création graphique : commande, cahier des charges, méthodologie de création (reportage, analyse, corpus, conception, esquisse, maquette, mise au point, réalisation, diffusion, etc.).
- Traduire graphiquement des idées : adéquation entre intention, ton, moyens formels, techniques et médiatisations.
- Mise en forme dans un souci de hiérarchie visuelle de l'information sur différents supports et analyse des processus industriels de reproduction et de diffusion.

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. Des questions de contexte, d'usage, d'ergonomie et de modularité seront au centre des préoccupations. 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, au web design).

* « Action de disposer de manière à mettre en vue. », CNRTL.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS — DESIGN, COMMERCE ET COOPÉRATIVE QUEL DESIGN POUR LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS ?

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5 & 7 (au choix avec *Exposition mobile*)
+ sem. 5, 7 & 9 option design
en partenariat avec le master DTCT
(Université Toulouse — Jean Jaurès)
sous la responsabilité de Brice Genre

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30–12h30
— Présentation du projet mardi 9 octobre
2018
— Journée d'étude le 16 novembre et
workshop du 26 au 30 novembre 2018
à l'Université Toulouse — Jean Jaurès

objectifs

Le projet de design autour du supermarché coopératif de Toulouse (Chouette Coop) a été initié en 2017-2018 dans le cadre du programme de recherche de l'option design « Design et pauvreté ». Au cours de cette première année, un groupe d'étudiants a réalisé de multiples enquêtes et analyses pour documenter et comprendre le fonctionnement des espaces d'approvisionnement. Ces enquêtes ont fait émerger un certain nombre de problèmes et d'hypothèses de travail convoquant le design sur ses différents terrains (aménagement d'espace, signalétique, conception d'éléments de mobilier à faire construire, son, etc.).

Cette année, le projet autour du supermarché associera des enseignants et des étudiants de l'option design (studio design et environnement) et de l'option design graphique d'une part, et d'autre part le master DTCT de l'Université Toulouse — Jean Jaurès sous la responsabilité de Brice Genre. Il se déploiera au sein d'un atelier de recherche et d'expérimentation, dans lequel les étudiants pourront développer des pistes de recherche et des scénarios de projet.

contenu

Ces dernières années, les modes de consommation et les pratiques d'approvisionnement se sont transformés, et le modèle du supermarché n'est plus l'unique référence. Les manières d'accéder aux produits de consommation tendent à se diversifier, par exemple à travers la multiplication d'enseignes dédiées aux produits bio, aux initiatives privilégiant le circuit court (Amap, La Ruche qui dit oui, Cœur paysan, etc.) ainsi qu'à l'apparition des supermarchés coopératifs.

Ces initiatives qui se présentent comme des alternatives au modèle classique du supermarché atteste d'une prise de conscience. On sait maintenant les effets nuisibles des méthodes de production intensives sur la santé, sur la terre et sur les conditions de travail en vigueur dans la grande distribution. À rebours de ce modèle, les supermarchés coopératifs sont portés par des citoyens qui cherchent à mettre en place un lieu de commerce soutenable, où les prix pratiqués permettraient au plus grand nombre d'accéder à des produits tout en veillant à prendre soin des conditions de production.

Les enjeux sous-tendus par ce type de projet sont nombreux. Son modèle organisationnel interroge le travail (coopération entre individus non nécessairement professionnels de la distribution), l'économie (rémunération indirecte des coopérateurs / mutualisation des connaissances entre les différentes coopératives), pose des questions d'ordre social (reconfiguration de la relation entre producteurs et consommateurs) et d'ordre urbanistique (rapprochement des lieux des productions et de consommation).

Le supermarché coopératif ne peut plus être uniquement considéré comme un simple lieu d'approvisionnement. Ce serait aussi — pour tous ceux qui y font leurs courses — un lieu de travail, de rencontres et d'échanges, ainsi qu'un lieu d'éducation qui entend offrir la possibilité de comprendre ce que l'on consomme. En ce sens, il constitue pour les designers un nouveau terrain d'exercice, notamment autour d'un travail sur l'espace, les objets et sur le design visuel.

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Pierre-Damien Huyghe, éd. De l'incidence, 2014,
- *Les employés*, Siegfried Kracauer, éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929),
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Olivier Assouly, Marie-Haude Caraës, Paul Kendirgi, Claire Lemarchand, 2012.

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, mars-avril 2019

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 2018 et 3 demi-journées en mars 2019)

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	Colormood L. Cathala — sem. paire	Studio Design et environnements — Design, commerce et coopérative H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet
10h-11h		
11h-12h	Exposition mobile R. P. Lefèvre sem. impaire	Catalogue(s) C. Sunier — sem. impaire (1 fois/mois)
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art / Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Photographie J.-F. Labérine (3 fois/mois)
15h-16h		
16h-17h		Catalogue(s) C. Sunier — sem. impaire (1 fois/mois)
17h-18h		
18h-19h	Exposition mobile R. P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>		<p>Philosophie III A. Samardžija Scriverer</p>		<p>English A. Scriverer</p>	
		<p>Des objets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p>			
<p>Dessin de Lettres III F. Chastanet</p>		<p>Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>		<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>	
				<p>Pour ou avec S. Dégeilh</p>	
<p>Conférences (selon calendrier)</p>	<p>Atelier Typo F. Chastanet (selon calendrier)</p>	<p>Méthodologie 3 D. Barreau (optionnel)</p>	<p>Des langages et des formes D. Petit-Armand suivi de projets</p>		

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestre 6 – design graphique

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Atelier Dessin L. Cathala – sem. paire	Préparation DNA R. P. Lefèvre & P. Fauré
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h	Atelier Exposition mobile R. P. Lefèvre	Atelier Édition C. Sunier – sem. impaire (1 fois / mois)
13h-14h		
14h-15h	Histoire de l'art / Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Atelier Photographie J.-F. Labérine
15h-16h		
16h-17h	Suivi DNA (rendez-vous) R. P. Lefèvre – sem. impaire (1 fois / mois)	Atelier Édition C. Sunier – sem. impaire (1 fois / mois)
17h-18h		
18h-19h	Atelier Exposition mobile R. P. Lefèvre (3 fois / mois)	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

(3 ateliers à choisir)

mercredi		jeudi		vendredi	
Atelier Typo F. Chastanet		Philosophie III A. Samardžija Scriverer		English A. Scriverer	
		Des projets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh			
Atelier Dessin de caractères F. Chastanet		Atelier Web-design D. Petit-Armand		Español M. Sallarès sem. paire	
				Español M. Sallarès sem. paire	
Conférences (selon calendrier)	Atelier Typo F. Chastanet (selon calendrier)	Méthodologie 3 D. Barreau (optionnel)	Ateliers D. Petit-Armand suivi de projets		

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 3 à 6 — option design

---

196 **studios**

202 **cours communs (obligatoires)**

218 **emploi du temps
& planning annuel**

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. Une segmentation du design en spécialités diverses « design d'espaces », « design d'objets », « design de services », etc., ne va pas sans poser problème et tend à sous-estimer les relations existant entre ces différents champs d'activité. Aussi, la singularité de l'enseignement du design à l'isdaT tient au fait qu'il y soit pensé avant tout comme un état d'être au monde, comme une attitude, nourrie de la prise en compte des milieux.

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. 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.

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.

Aussi, c'est en se frottant aux champs de l'art, de l'architecture et de l'urbanisme, mais aussi des sciences humaines et sociales que les designers en devenir parviendront à construire une culture et une démarche singulière et à affiner leurs hypothèses de travail.

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 ici, 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 modes de production des plus archaïques aux techniques les plus récentes. L'atelier est de ce point de vue un point névralgique de l'enseignement du design à l'isdaT.

Le programme des études comprend et s'organise autour de 4 studios : ils intègrent des cours de méthodologie, technique et mise en œuvre, et l'unité d'enseignement en recherches & expérimentations. Chaque studio est associé à un ou plusieurs ateliers techniques et aux cours communs (obligatoires).

Programme des études du premier cycle

Les studios (au choix)

Au début du semestre d'hiver, les étudiants devront faire un choix parmi les studios proposés. Pour gérer au mieux les effectifs et l'encadrement dans les différents studios, les étudiants devront obligatoirement formuler et motiver 2 choix en quelques lignes pendant la dernière semaine de septembre.

Les étudiants devront rendre leur choix la première semaine d'octobre.

Tout changement dans le choix des studios s'effectuera jusqu'au vendredi 12 octobre 2018 auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeurs.

Un changement peut avoir lieu uniquement d'une année à l'autre.

Les studios proposés :

- Studio design, art, communs
- Studio design et environnements
- Studio faire ville
- Studio la fabrique des intentions.

Les cours communs obligatoires

✕ Méthodologies techniques et mise en œuvre

- Dessin codé
- Infographie 2D et 3D
- Maquette & technologie
- Web (semestres 3 et 4).

✕ Histoire, théories des arts et langue étrangère

- Histoire de l'art
- Théorie du design
- Séminaire design
- Philosophie
- Langues étrangères
- L'intensif écriture
- Conférences, État des recherches : elles ont lieu le mercredi de 18h à 20h.

Elles permettent de rencontrer différentes pratiques théoriques (artistiques, design graphique, design) actuelles afin de les mettre en résonance et de susciter des questionnements.

✕ La professionnalisation (semestre d'hiver) – Stage

Des projets ouverts vers l'extérieur de l'isdaT sont organisés dans les différentes années de l'option design (workshop, concours, mise en situation réelle, stage). Ils sont destinés à se familiariser avec les modalités d'une recherche et d'un travail en commun dans des conditions approchant celles des réalités du monde professionnel. Les stages, d'une durée totale de quatre semaines, peuvent être réalisés en plusieurs périodes, doivent avoir lieu aux semestres 4 ou 5. Les crédits sont attribués au semestre 6. Le rapport de stage sera adressé au directeur des études, aux professeurs de l'option design du 1er cycle, et à la secrétaire pédagogique Bettina Mellet au maximum 1 mois avant l'évaluation du semestre 6.

– Atelier & Co.

✕ Les semaines partagées

- Mises en espace – rencontre collégiale
- Trans-mission
- Semaine des workshops
Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. La semaine des workshops aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 (durant la semaine des workshops, les cours sont suspendus).
- Semaine de préparation des Journées Portes Ouvertes
- Production Vecteur Monstration (PVM).

Les ateliers d'initiation à la recherche artistique

À condition que ceux-ci ne se superposent pas aux studios et aux cours communs, les étudiants sont libres de participer aux ateliers d'initiation à la recherche artistique (voir page 111).

✕ En autonomie (semestre d'hiver et d'été)

— Dans les ateliers techniques :

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.

— Archivages :

un archivage sous forme de dossier des travaux sera examiné lors des évaluations. Ce document pourra comprendre des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisses d'une proposition engagée.

— Recherche en bibliothèque :

la fréquentation de la bibliothèque doit permettre la construction d'un fond iconographique, la recherche de références, l'écriture de fiches de lecture.

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 en année 3 peut se présenter devant une ou plusieurs commissions d'admission en 2nd cycle indépendamment de l'option choisie au 1er cycle. Il peut 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.

Coordination

Le coordonnateur de l'option design est NN.

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 semestre 5 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.

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 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

Présentation des studios en Cycle 1

Studio Communs : design & art

Le studio a pour vocation de travailler et d'interroger les rapports entre l'humain, le non-humain, les milieux techniques et les rapports sociaux à travers une élaboration de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes. Penser l'art, le design et l'ingénierie en termes d'inscription au sein d'un milieu, puis de l'inscription du milieu en nous-mêmes.

Les « communs », c'est le nom donné à un ensemble de mouvements et de luttes visant à préserver et à réinventer les biens communs contre l'appropriation des biens naturels, des services publics mais aussi des connaissances et des réseaux de communication par les intérêts privés.

Le travail s'articulera autour de l'usage du numérique en rapport aux techniques préexistantes : de petite échelle avec le bricolage numérique, de grande échelle avec les formats d'impression ou de découpe, du paramétrable avec l'usage du réseau, etc. L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Comprendre et partager son milieu : à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques.

Studio La fabrique des intentions

Si un champ du design a cherché son autonomie et sa légitimité en s'alliant aux intérêts du marché et de l'industrie, un autre champ a choisi de s'aventurer en dehors des lois du marché, afin d'acquérir la liberté de ne pas produire continuellement.

Ce design évite l'ajout d'objets supplémentaires au monde. Il repense l'existence des êtres et des choses, des étants, dans leur rapport à leur environnement, où les tâches et les gestes seraient à explorer, jour après jour dans l'impermanence des faits.

En préconisant de produire en dehors des critères d'efficacité, en dépassant les logiques de profit à court terme, en s'écartant des outils de production du capital ; l'expérimentation et l'observation de notre environnement furent placées au centre même de ces interactions. Aujourd'hui, elles donnent mutuellement lieu à une hétérogénéisation de nos modes de production.

S'apparentant parfois aux cheminements des processus issus du champ de l'art (auto-production), le studio s'attachera à interroger les objets et les espaces à travers ces zones de flottement. En privilégiant une approche frontalière et poreuse entre les champs de l'art et du design, son objectif est de remettre en perspective les questions d'usage, de fonction et de destination. Toutes les combinaisons et coexistences sont alors possibles. Créer du récit — uchronie, fiction, anticipation — faire émerger un regard — traqueur, rusé, introspectif — permet une posture critique, primordiale, pour donner une épaisseur au réel et diversifier nos modes de production.

S'il est moins question ici de trouver des solutions, que de soulever des hypothèses, le projet est à questionner dans son ensemble, depuis la phase « intuition-idéation » jusqu'à sa fabrication, dans toutes ses divisions/tensions/bifurcations/articulations. Il s'agit bien ici de convoquer son inscription et de vérifier sa pertinence par un investissement technique dans les ateliers.

La corrélation des gestes et des outils de projection, l'exploration d'une pensée par la pratique, fondent la méthodologie du studio.

En ce sens, l'atelier sera l'endroit privilégié de l'articulation du « penser » et du « faire » ; l'épicentre d'où et à partir duquel nous envisageons d'interroger les territoires de la production : un espace d'expérimentation de toutes formes de dispositifs, des plus récurrents, singuliers, aux plus communs.

Studio Design et Environnements

Le studio Design et environnements est un lieu de pratique et d'étude qui a vocation à observer et interroger notre cadre matériel d'existence. Il s'agira de développer et de cultiver une attitude, basée sur l'exercice du regard, sur le recueil de ce qui s'est donné au travers d'expériences sensibles, de lectures ou d'enquêtes ; ceci pour parvenir à une meilleure compréhension des environnements contemporains.

Les étudiants seront invités à travailler avec diverses techniques d'enregistrement et de relevés (dessin, vidéo, son, photographie, montage documentaire, collecte de traces, etc.) afin de constituer une conscience formelle de ce qui nous entoure.

À partir de ce qui aura été recueilli, remarqué, relevé, il s'agira de faire émerger les qualités, les singularités d'un objet, d'un lieu, d'une situation mais aussi d'identifier et de formuler des problèmes attenants à l'observation. Si certains environnements se résument à des dispositifs fonctionnels qui prescrivent usages et comportements, d'autres au contraire ménagent des marges de manœuvres, permettent des ajustements et ouvrent vers des pratiques émancipatrices. Travailler à distinguer, à différencier des types d'environnement, ce sera déjà s'inscrire dans une démarche critique. La tâche du design dans ce studio sera finalement de concevoir et de réaliser des objets, des situations ou des espaces capables de nous rendre attentifs à ce qui nous arrive, à la nature des opérations dans lesquelles nous sommes impliqués et qui régissent bien de nos faits et gestes.

Aussi, le souci de la forme et le soin accordé aux qualités sensibles des objets produits seront les conditions pour qu'émergent des manières de faire, des possibilités de se conduire avec les objets de notre époque, et non pas d'être manipulé par eux.

Studio Faire Ville : « de quoi l'urbain est-il fait ? »

Le studio est orienté sur l'étude de l'urbain : sur l'analyse de tous faits ou éléments qui peuvent être identifiés comme faisant ou pouvant faire urbain, ainsi que sur celle de traces et restes attestant d'états ayant été ou pu être urbains.

Son focus porte sur l'investigation et l'inventaire de l'ensemble des ressources matérielles et immatérielles, permettant d'identifier les caractéristiques d'un territoire urbain ; le terme de ressources correspondant aux informations matérielles et immatérielles de toutes natures, le caractérisant.

L'étude de l'urbain s'inscrit ici dans le processus de métropolisation et de globalisation qui en est à l'échelle mondiale, sa marque contemporaine ; l'interroge de manière transversale et critique, et pose comme finalité, d'opérer des « alter-propositions » qui soient des programmations ou des projets, dans les envers de ses territoires et les contretemps de ses temporalités. Son objectif est d'amener l'étudiant à rechercher tous types d'informations hétérogènes, à les identifier et les traiter via différents méthodes et médiums, pour les représenter de manières différenciées, en vue de développer une proposition, à partir de données brutes qu'il aura cultivées. À cette fin, le studio propose une méthodologie transdisciplinaire associant l'investigation journalistique, l'analyse architecturale et urbaine et le traitement de données.

studios

STUDIO COMMUNS : DESIGN ET ART

enseignant(s)

É. Cliquet, N. Bruyère, A. Samardžija
Scrivener, J.-M. Evezard, D. Le Ray

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design

5 & 6, option art

crédit(s)

semestre 3

4

semestre 4

2

semestre 5

2

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

studios les mardis, mercredis et jeudis 9h-18h

objectifs

Le cours *Communs* se donne pour perspective d'interroger les rapports entre l'humain, le non-humain, les milieux techniques et d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes. L'art, le design et l'ingénierie sont à envisager au sein de milieux dans lesquels ils s'inscrivent.

contenu

Les « communs », c'est le nom donné à un ensemble de mouvements et de luttes visant à préserver et à réinventer les biens communs contre l'appropriation des biens naturels, des services publics mais aussi des connaissances et des réseaux de communication par les intérêts privés. Le travail articulera l'usage du numérique en rapport aux techniques préexistantes (à petite échelle comme avec le bricolage numérique, à plus grande échelle concernant l'impression 2D et 3D et la découpe numérique mais également les formes paramétrables et le support d'Internet).

L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Comprendre et partager son milieu, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques, à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés.

Immersion dans la cuisine, du Bauhaus à la mondialisation — en suivant les détours et les bifurcations de ce fil conducteur, plusieurs expériences collectives et immersives viendront ponctuer l'année :

- Anniversaire Bauhaus : en partenariat avec l'ENSA Toulouse avec Andrea Urllberger, et le centre d'art et de design La Cuisine de Nègrepelisse.
- La Biennale de design de Saint-Étienne : La Chine en question avec l'école offshore à Shanghai.
- Un module d'ouverture à l'INSA : Objets ouverts et les technologies numériques.

Bibliographie sélective

- Pierre Dardot, Christian Laval, *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Paris, éd. La Découverte, 2014 (2015 pour la version en poche),
- Jean-François Billeter, *Chine trois fois muette*, Paris, éd. Allia, 2000,
- Mireille Bruyère, *L'Insoutenable Productivité du travail*, Lormont, éd. Le Bord de l'eau, 2018.

STUDIO LA FABRIQUE DES INTENTIONS – LES FORCES DU VIVANT

enseignant(s)

S. Lorenzi (sem. paire), S. Aubry (sem. paire),
M. Gary (sem. impaire), A. Loridan, avec
S. Marsden, F. Soubré Péré et P.-L. Dufour

semestre(s) et option(s)

3 & 4, ouvert aux étudiants des options art
et design graphique

crédit(s)

semestre 3	semestre 4
4	2

jour(s) et heure(s)

studios les mardis, mercredis et jeudis 9h-18h

objectifs

Expérimenter les forces du vivant, les matériaux et leurs formes de vies, dans leurs corrélations, à travers l'exploration pratique des environnements techniques, humains, sensoriels, naturels et organiques... Mener une réflexion sur une alter-production à partir de matériaux pauvres, de dispositifs techniques primaires, dans une relation directe au contexte économique et environnemental.

contenu

À l'heure où le design s'émancipe de l'industrie, sous diverses formes, le vivant, l'organique, et la nature donnent de nouvelles perspectives à l'art et au design. Des œuvres de Michel Blazy qui poussent comme des champignons aux tables de David Enon (*Mineral Accretion Factory*) ; des systèmes alternatifs de production d'objets et d'espaces s'appuient sur des procédés de production et de réalisation qui interrogent les modes de production des formes matérielles de notre environnement (objet, espace, dispositif...).

Plusieurs expériences intensives ponctueront le semestre 3.

Programme du semestre 3

- La première, dans les ateliers, à partir d'une contrainte forte, portera sur des questions d'interaction entre un matériau (ses potentiels structurels, ses qualités physiques) et les forces exercées par une charge imposée sur ce dernier.
- La seconde, en workshop avec des personnalités extérieures invitées, sera dédiée aux relations entre l'art, le design et les multiples formes de l'invisible.
- La troisième, le séminaire ORGANIC, à partir d'un corpus référentiel issu du champ de l'art et du design, et touchant plus particulièrement l'informe, le vivant, l'organique, et la nature, il s'agira d'interroger les processus, les gestes et les formes propres à régénérer et poser dans les ateliers les conditions de nouvelles expérimentations.

Programme du semestre 4

À partir des expériences menées précédemment, l'enjeu résidera dans l'articulation spatiale et conceptuelle des productions, dans la manière de faire coexister formes et milieux, la projection des formes et des gestes dans un contexte, leur usage, leur fonction, leur destination...

Bibliographie indicative

- *La dimension cachée*, Edward T. Hall,
- *La force du silence*, Gaston Bachelard,
- *Aux origines de l'histoire globale*, Sanjay Subrahmanyam.

STUDIO LA FABRIQUE DES INTENTIONS — COEXISTENCE DU VIVANT

enseignant(s)

S. Lorenzi (sem. paire), S. Aubry (sem. paire),
M. Gary (sem. impaire), A. Loridan, avec
S. Marsden, F. Soubré Péré et P.-L. Dufour

semestre(s) et option(s)

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

crédit(s)

semestre 5

2

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

studios les mardis, mercredis et jeudis 9h-18h

objectifs

Explorer les interactions et les équilibres qui existent entre différents « êtres vivants » humains et non humains, la manière dont ils ont de co-exister à travers les écosystèmes qui nous environnent et nous convoquent. Repérer un milieu, une situation particulière, s'immerger, l'observer, en rendre compte, intervenir en son sein...

contenu

S'agissant de se focaliser sur les manières potentielles de co-exister, c'est à partir de phénomènes locaux et singuliers que nous envisagerons de mener notre expérience, et en particulier comment certains modes d'existence a priori distincts peuvent-ils co-exister, entrer en contact et s'influencer mutuellement.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS — DESIGN, COMMERCE ET COOPÉRATIVE QUEL DESIGN POUR LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS ?

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5, 7 & 9

+ sem. 5 & 7 option design graphique
en partenariat avec le master DTCT
(Université Toulouse — Jean Jaurès)
sous la responsabilité de Brice Genre

crédit(s)

semestre 5

2

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30

— Présentation du projet mardi 9 octobre
2018

— Journée d'étude le 16 novembre et
workshop du 26 au 30 novembre 2018
à l'Université Toulouse — Jean Jaurès

objectifs

Le projet de design autour du supermarché coopératif de Toulouse (Chouette Coop) a été initié en 2017-2018 dans le cadre du programme de recherche de l'option design « Design et pauvreté ». Au cours de cette première année, un groupe d'étudiants a réalisé de multiples enquêtes et analyses pour documenter et comprendre le fonctionnement des espaces d'approvisionnement. Ces enquêtes ont fait émerger un certain nombre de problèmes et d'hypothèses de travail convoquant le design sur ses différents terrains (aménagement d'espace, signalétique, conception d'éléments de mobilier à faire construire, son, etc.).

Cette année, le projet autour du supermarché associera des enseignants et des étudiants de l'option design (studio design et environnement) et de l'option design graphique d'une part, et d'autre part le master DTCT de l'Université Toulouse — Jean Jaurès sous la responsabilité de Brice Genre. Il se déploiera au sein d'un atelier de recherche et d'expérimentation, dans lequel les étudiants pourront développer des pistes de recherche et des scénarios de projet.

contenu

Ces dernières années, les modes de consommation et les pratiques d'approvisionnement se sont transformés, et le modèle du supermarché n'est plus l'unique référence. Les manières d'accéder aux produits de consommation tendent à se diversifier, par exemple à travers la multiplication d'enseignes dédiées aux produits bio, aux initiatives privilégiant le circuit court (Amap, La Ruche qui dit oui, Cœur paysan, etc.) ainsi qu'à l'apparition des supermarchés coopératifs.

Ces initiatives qui se présentent comme des alternatives au modèle classique du supermarché attestent d'une prise de conscience. On sait maintenant les effets nuisibles des méthodes de production intensives sur la santé, sur la terre et sur les conditions de travail en vigueur dans la grande distribution. À rebours de ce modèle, les supermarchés coopératifs sont portés par des citoyens qui cherchent à mettre en place un lieu de commerce soutenable, où les prix pratiqués permettraient au plus grand nombre d'accéder à des produits tout en veillant à prendre soin des conditions de production.

Les enjeux sous-tendus par ce type de projet sont nombreux. Son modèle organisationnel interroge le travail (coopération entre individus non nécessairement professionnels de la distribution), l'économie (rémunération indirecte des coopérateurs / mutualisation des connaissances entre les différentes coopératives), pose des questions d'ordre social (reconfiguration de la relation entre producteurs et consommateurs) et d'ordre urbanistique (rapprochement des lieux des productions et de consommation).

Le supermarché coopératif ne peut plus être uniquement considéré comme un simple lieu d'approvisionnement. Ce serait aussi — pour tous ceux qui y font leurs courses — un lieu de travail, de rencontres et d'échanges, ainsi qu'un lieu d'éducation qui entend offrir la possibilité de comprendre ce que l'on consomme. En ce sens, il constitue pour les designers un nouveau terrain d'exercice, notamment autour d'un travail sur l'espace, les objets et sur le design visuel.

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Pierre-Damien Huyghe, éd. De l'incidence, 2014,
- *Les employés*, Siegfried Kracauer, éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929),
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Olivier Assouly, Marie-Haude Caraës, Paul Kendirgi, Claire Lemarchand, 2012.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS — OBSERVER / TRANSFORMER

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

semestre 3	semestre 4
4	2
semestre 5	semestre 6
2	1

jour(s) et heure(s)

studios les mardis, mercredis et jeudis 9h-18h

objectifs

Aiguiser le regard et l'attention, une conscience formelle et critique. Construire un corpus précis, répertorier, classer des pratiques sous la forme d'un atlas critique au travers d'une micro-édition. Travailler la pratique photographique et filmique comme un champ d'exploration pour le design.

contenu

Au premier cycle, l'étudiant sera amené dans ce studio à considérer le quotidien comme matériau. La méthodologie de projet proposée s'articule autour de 2 grands moments : la mise en œuvre d'un regard par le travail de l'observation et de sa mise en forme, et la proposition d'une intervention en lien avec l'objet de l'observation. Parallèlement, nous travaillerons lors de séances collectives la construction d'un regard critique en discutant des notions fondamentales d'un lexique en design, en invitant les étudiants à construire un corpus précis et personnel (projets, images, textes...).

Plusieurs cours et expériences constitueront notre programme :

- Observer / transformer, cours d'investigation ou exploration / projet
Séquence 1 : Design détective,
Séquence 2 : Déplacer un geste, se défaire des habitudes,
- Veiller / collecter, construire un corpus critique ou un atlas des pratiques,
- Design et supermarché coopératif avec l'option design graphique et Romain Paul Lefèvre.

Bibliographie sélective

- *L'invention du quotidien. 1, Arts de faire*, Michel de Certeau, éd. Gallimard, Paris, 1990,
- *Manifeste du Tiers paysage*, Gilles Clément, éd. du commun, Saint-Germain-sur-Ille, 2016,
- *The Good Life: Perceptions of the Ordinary*, Jasper Morrison, éd. Lars Müller, Zürich, 2014.

STUDIO FAIRE VILLE — QU'EST-CE QUI FAIT « URBAIN » ?

enseignant(s)

P. Grégoire

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

semestre 3	semestre 4
4	2
semestre 5	semestre 6
2	1

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h et 14h-18h

objectifs

Aborder l'espace urbain, son hétérogénéité et sa complexité, à travers une approche physique et sensible d'exploration de territoires toulousains centraux et / ou périphériques pour en saisir les différentes organisations, avec une étude de documents : textes historiques, dessins, plans, images s'y rapportant afin de se construire une approche précise et cultivée de l'urbain.

contenu

Le studio interroge ce qui « fait urbain » dans notre société, à travers l'étude d'espaces, d'organisations urbaines ; mais également de situations et de pratiques, existantes ou émergentes. Il traite des informations hétérogènes qui les caractérisent et développe de multiples modes pour les traiter. Il aborde de manière critique le processus de métropolisation et de globalisation à l'échelle mondiale, et porte sur la création « d'alter-projets », à l'intérieur de ses interstices et ses contretemps.

Dans cet objectif, il étudie différents contextes choisis en rapport à leur particularité : générique, marginal, furtif, léger et analyse les informations qui les « constituent » en aval (traces, actions, ambiances) et les « conditionnent » en amont : programmes et échelles. À cette fin, le studio propose une méthodologie transdisciplinaire associant l'analyse architecturale et urbaine, l'investigation journalistique et le traitement et la représentation des données.

Bibliographie sélective

- *Le sens de la ville*, F. Choay, R. Banham, G. Baird, A. Van Eyck, K. Frampton, J. Rykwert, N. Silver, éd. du Seuil, Paris, 1972,
- *La ville et l'urbain : l'état des savoirs*, sous la direction Th. Paquot, M. Lussault, S. Body-Gendrot, éd. La Découverte, Paris, 2000,
- *Les nouveaux principes de l'urbanisme*, F. Ascher, éd. De l'Aube, Paris, 2013,
- Revue Tous Urbains N°11, « L'Urbicide », éd. PUF, septembre 2015.

cours communs (obligatoires)

« NOUS SAVONS TOUS DESSINER ! »
DESSIN(S) ENTRE AUTRE CODÉ
— ACQUISITION

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-12h

objectifs

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

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 qu'intérieur à l'atelier.

Nous aborderons 2 échelles pour 2 temps de travail spécifique.

Temps 1 : L'échelle domestique

Le corps et sa place dans l'espace, nous serons nos propres modèles. Nous mènerons des séries d'exercices de dessins courts et longs. Puis, nous ferons ensemble le relevé d'un atelier, d'une pièce de l'isdaT enfin d'une pièce de son habitation... La cuisine : il s'agira alors d'en relever sa spatialité, son volume, de le représenter en plan et en coupe tout comme d'en inventorier les ustensiles qui caractérisent cet espace.

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

Temps 2 : La ville et ses interstices

Appréhension d'un territoire par la connaissance de quelques éléments clefs de l'aménagement de la ville. De la ville antique à la Métropole contemporaine ; sortir du centre ville ! Nous continuerons à retranscrire dans notre journal de bord les trames, les matières, les formes qui font la ville, aussi bien celles proches que celles plus difficiles d'accès car méconnues et à découvrir. Relevés d'espaces publics, de matière, de mobilier urbain, dessins d'observation et d'analyse...

« 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 jardin, un tabouret, une chaise, une barrière, un arbre... une caisse, l'horizon ! Dessiner ne sera plus une contrainte ou une simple représentation technique du projet mais pourra exprimer sa part sensible et surtout plastique... un outil indispensable d'aide à la conception.

Outils et matériels obligatoires

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

**« NOUS SAVONS TOUS DESSINER ! » (BIS)
DESSIN(S) ENTRE AUTRE CODÉ
– ÉVOLUTION**

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

2

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-16h

objectifs

Une fois la méthodologie connue pour diagnostiquer, inventorier, projeter par les différentes formes de dessin nous re-chercherons à travers un certain nombre d'exercices à en assurer leur retranscription graphique. Le but est bien d'utiliser le dessin comme vecteur de communication pour donner à lire et à comprendre ses projets pour exprimer sa sensibilité et énoncer sa démarche.

contenu

Nous mènerons encore des temps d'études aussi bien extérieurs qu'intérieurs à l'atelier. Nous aborderons les différentes échelles de représentation à travers 2 temps de travail complémentaires.

Temps 1 : Dessiner pour construire une pensée

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

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

Temps 2 : Mise en espace / scénographie / monstration...

À partir des plans connus des salles de l'isdaT et des relevés possibles encore à faire ou déjà fait, nous dessinerons pour projeter sa diplomabilité et construire son discours... Le dessin nous apportera confiance en nous.

... Analyser — identifier — dessiner

Outils et matériels obligatoires

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

INFOGRAPHIE 2D-3D I**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-18h

jeudi (selon planning ou sur rendez vous)

objectifs**Semestre 3**

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.

Semestre 4

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

Acquis visés :

- Savoir utiliser les différents outils et techniques de représentation à bon escient
- Devenir auteur de ses images et de ses représentations

- Intégrer et investir les apprentissages dans les différents projets proposés à l'isdaT et dans ses productions personnelles

contenu**Semestre 3**

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

Semestre 4

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 à partir 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 ?

INFOGRAPHIE 2D-3D II**enseignant(s)**

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

2

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-13h

jeudi (selon planning ou sur rendez vous)

objectifs**Semestre 5**

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. Ré-activer 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.

Semestre 6

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**Semestre 5**

À partir du visionnage et de l'analyse de films traitant d'architecture de communication ou de didactique il sera abordé la notion de temps dans la communication sous forme d'animation, de film en image de synthèse ou n'importe quelle autre technique vidéo, cela permettra de rendre compte d'un déplacement dans un espace, du fonctionnement d'un mécanisme, d'un système, d'une ambiance, d'une didactique ou de poésie. Dans un même temps, toutes les notions acquises seront mises en œuvre au service des différents studios.

Semestre 6

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 I

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

---

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

lundi 13h-17h

objectifs

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

contenu

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

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

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

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

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

TECHNOLOGIES, DE LA MAQUETTE À L'OBJET II

enseignant(s)

L. Bataille

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

2

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30

objectifs

Création, 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, ...

Développer la capacité de création des étudiants 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 création 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. Le projet d'application « Low Tech / High Touch » est défini à partir des projets engagés par les étudiants au sein des différents studios.

Au semestre 6, dans le cadre de la préparation individuelle au DNA, l'étudiant approfondit un ou plusieurs de ses précédents travaux en appliquant méthodes de création et outil maquette pour en faire émerger et amplifier un projet.

LANGAGES DU WEB LES FONDAMENTAUX

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-13h

objectifs

Découverte des langages dédiés au web (html, css, éléments de javascript) dans l'objectif d'une publication en ligne. Acquérir les bases nécessaires et la méthodologie de travail liée au champ de ce médium. Développer ses connaissances en culture numérique et prendre conscience de la matérialité d'internet (réseaux, protocoles de transfert, data).

contenu

Initiation aux langages du web et de la méthodologie de travail à acquérir, tant d'un point de vue pratique que plastique, pour éditer vers les écrans.

Dans un premier temps, à partir de contenus donnés, l'étudiant expérimentera et s'appropriera les notions de base des langages du web : mise en place du fond (balisage html) et de la forme (feuilles de style css). Au semestre 4 seront abordés des langages plus avancés (éléments de java-script). En lien avec les contenus proposés par les studios choisis, l'étudiant devra communiquer ses hypothèses de travail sous la forme d'une publication en ligne menée en commun.

Dans cet esprit, nous nous intéresserons particulièrement à l'édition du Whole Earth Catalog, *Access to tools* (auto-édition de Stewart Brand, 1968-1972). Les étudiants s'en inspireront pour proposer une forme d'archivage qui documentera leur thématique, et aura 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 fonderons sur l'histoire du web et du réseau pour interroger des notions liées au design dans l'évolution des langages et des formes. 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. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié.

Bibliographie sélective

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

**INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE
NUMÉRIQUE****enseignant(s)**

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

---

inclus dans « Recherches et
Expérimentations »

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.

**Outils Méthodologiques
d'Écriture****enseignant(s)**

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

---

5 (séances collectives) & 6 (rendez-vous individuels)

crédit(s)

---

semestre 5

2

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours)

jour(s) et heure(s)

---

mardi 18h-20h

(début des cours le 6 novembre 2018)

objectifs

Accompagnement des étudiants dans l'élaboration de l'écrit DNA et dans la construction d'une documentation raisonnée en relation avec cet écrit.

contenu

En année 3, les étudiants doivent produire un écrit qui accompagnera leur diplôme de fin d'année. Il s'agit ici de leur donner des outils pour mener à bien ce travail d'observation et de description d'un objet dont ils auront fait directement l'expérience et de les amener à mettre en place une documentation susceptible de mettre en perspective, d'interroger ou de mettre en tension ce qui aura été relevé dans ce récit d'expérience.

les semaines partagées

L'ensemble des semaines partagées vaut 2 crédits au semestre 4 et 1 crédit au semestre 6

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Professeurs et intervenants invités

semestre(s) et option(s)

4 & 6

jour(s) et heure(s)

semaine du 18 au 22 février 2019

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 des professeurs

semestre(s) et option(s)

4 & 6

jour(s) et heure(s)

préparation mercredi 13 et jeudi 14 février 2019
Journées Portes Ouvertes les vendredi 15 et samedi 16 février 2019

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 scénario 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.

PRODUCTION VECTEUR MONSTRATION**enseignant(s)**

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

6

jour(s) et heure(s)

mardi, mercredi et jeudi
(selon emploi du temps)

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.

TRANS_MISSION**enseignant(s)**

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

4

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 de l'années 2 devront intervenir en tant qu'aide logistique mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences, le but avoué de cette relation entre étudiants étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de construire un moment d'échange.

hors-les-murs

"ATELIER AND CO"

enseignant(s)

M. Gary, A. Loridan

semestre(s) et option(s)

4 & 6

crédit(s)

inclus dans les semaines partagées

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

sur rendez-vous et selon le planning

objectifs

Préparer les étudiants à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Poser les conditions de cet exercice en privilégiant les collaborations et les partenariats extérieurs visant la mise en relation, l'échange et le partage de connaissances à travers des stages autour de projets prospectifs et de commandes.

contenu

Cette année, plusieurs partenariats et protocoles de travail sont envisagés autour des projets suivant :

✕ L'appel à projet UKRONIE avec l'association ARESO — Association Régionale d'Éco-construction du Sud-Ouest.

L'objectif de cet appel à projet est de porter un regard sur notre habitat comme espace à penser, à vivre et également à construire, comme un espace à inscrire dans son temps et dans son environnement. Le bien-être de l'Homme et de sa planète, la dignité d'un toit pour tous, la rencontre de la diversité et de l'altérité sont autant de dimensions fondamentales à mettre en perspective.

Comment repenser l'habitat dans sa conception, sa construction et dans sa pérennité ? Comment mobiliser l'habitant dans sa manière de vivre et de se saisir dans son logis ? L'objectif est ici d'interroger, interpellé ou répondre à cette « crise du logement » : le rapport urbain-rural, l'architecture vernaculaire, le bioclimatisme, les énergies « vertes »... sont des pistes parmi tant d'autres.

✕ Le projet MYCELIUM avec le Bio FabLab Artilec / l'INSA — département Génie Civil et Géotechnique de l'UPSSITECH Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC) / l'INRA — Université Toulouse III Paul Sabatier Laboratoire de recherche en Sciences Végétales UMR CNRS-UTIII 5546 Pôle de Biotechnologie Végétale / Le café des spores / Le jardin botanique Henri Gaussen...

À partir d'un protocole visant la mise en relation, l'échange et le partage de connaissances, de compétences techniques, technologiques et théoriques entre des étudiants en art, en design et des laboratoires de recherche, des entreprises, des associations inscrites sur le territoire, l'atelier visera l'exploration de nouvelles formes et de nouveaux processus de production appliqués aux interactions des organismes et matériaux vivants et non vivants.

Les recherches seront orientées vers l'expérimentation et la valorisation de ces organismes et de ces matériaux en accordant une place importante au processus de développement d'autres modes de construction et de fabrication en situation de manque et / ou de pénurie énergétique afin de concevoir des « dispositifs » permettant de réduire les consommations d'énergie tant à la production qu'à l'utilisation.

✕ Le projet Authentic Material avec la startup Toulousaine AuM — Authentic Material s'inscrit dans une logique d'ancrage territorial, de valorisation des savoir-faire et d'engagement éthique.

Née 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. Les produits proposés sont des matériaux naturels reconstitués sous différentes dimensions (formes géométriques basiques, complexes ou moule à façon) permettant un usage immédiat, adapté à son activité et à une intégration rapide dans sa chaîne de production. Nous axerons notre collaboration et les expérimentations sur l'ensemble de la gamme proposée.

✕ L'atelier à l'ENSFEA (École Nationale Supérieure de Formation de l'enseignement Agricole).

L'atelier organisé en 2018-2019 par l'ENSFEA est centré sur l'étude du « Cercle », c'est-à-dire le « foyer » où se retrouvent étudiants et personnels, en tant que lieu de vie commun à tous.

La (ou les) proposition(s) résultant de cet atelier proposera des projets prospectifs pour ce lieu et son environnement, dans le but d'en questionner son esthétique, ses usages et leurs spatialisations.

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, mars-avril 2019

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 2018 et 3 demi-journées en mars 2019)

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 3 et 4 – design

	lundi	mardi	
8h-9h			
9h-10h			
10h-11h	<p>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez</p>	
11h-12h			<p>STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire S. Lorenzi – sem. paire</p>
12h-13h			
13h-14h			
14h-15h	<p>AutoCad/Rhino3D L. Bataille – sem. 3</p>	<p>Maquette L. Bataille – sem. 4</p>	
15h-16h			
16h-17h	<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez</p>	<p>STUDIO/C.D.A. N. Bruyère</p>	
17h-18h			
18h-19h	<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino</p>	<p>STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire S. Lorenzi – sem. paire</p>	
19h-20h			
		<p>Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)</p>	

mercredi		jeudi		vendredi	
STUDIO/F.V. P. Grégoire	STUDIO/F.I. – S. Aubry & S. Lorenzi – sem. paire	STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire		Webdesign D. Petit Armand	
STUDIO/D.E. L. Giorgino H. Perez – imp.					
				Dessin codé Hervé Ambal	
Español M. Sallarès sem. paire		English A. Scrivener			
STUDIO/F.I. S. Aubry & S. Lorenzi – sem. paire		STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire		Español M. Sallarès sem. paire	
STUDIO/F.V. P. Grégoire					
STUDIO/C.D.A. É. Cliquet, N. Bruyère, J.-M. Evezard & A. Samardžija Scrivener		STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire		Infographie 2D/3D J.-M. Evezard	
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)					
Philosophie A. Samardžija Scrivener					

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 3 et 4 – design

septembre

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

octobre

L 1 Cours commun
M 2
M 3 Présentation des Studios
J 4
V 5 Cours commun
S 6
D 7
L 8 Cours commun
M 9
M 10 Studios
J 11
V 12 Cours commun
L 15 Cours commun
M 16
M 17 Studios
J 18
V 19 Cours commun
S 20
D 21
L 22 Cours commun
M 23 Séminaire organic
M 24 Studios
J 25
V 26 Cours commun
S 27
D 28
L 29 Cours commun
M 30 Studios
M 31

novembre

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

décembre

S 1
D 2
L 3 Cours commun
M 4
M 5 Studios
J 6
V 7 Cours commun
S 8
D 9
L 10 Cours commun
M 11
M 12 Mise en espace Rencontre Collégiale
J 13
V 14 Cours commun
S 15
D 16
L 17 Cours commun
M 18
M 19 Studios
J 20
V 21 Cours commun
S 22
D 23
L 24
M 25 Noël
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

janvier

M 1 Jour de l'an
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7 Cours commun
M 8
M 9 Studios
J 10
V 11 Cours commun
S 12
D 13
L 14 Cours commun
M 15
M 16 Studios
J 17
V 18 Cours commun
S 19
D 20
L 21 Cours commun
M 22 Studios
M 23
J 24 Bilan sem. 3
V 25
S 26
D 27
L 28 Cours commun
M 29
M 30 Studios
J 31

planning annuel

février

V 1	Cours commun
S 2	
D 3	
L 4	Cours commun
M 5	Studios
M 6	Projet personnel
J 7	Stages
J 7	Partenariats
V 8	Cours commun
S 9	
D 10	
L 11	Cours commun
M 12	
M 13	Préparation JPO
J 14	
V 15	JPO
S 16	
D 17	
L 18	
M 19	
M 20	Semaine des workshops
J 21	
V 22	
S 23	
D 24	
L 25	
M 26	
M 27	
J 28	

mars

V 1	
S 2	
D 3	
L 4	
M 5	
M 6	
J 7	
V 8	
S 9	
D 10	
L 11	Cours commun
M 12	Studios
M 13	Projet personnel
J 14	Stages
J 14	Partenariats
V 15	Cours commun
S 16	
D 17	
L 18	Cours commun
M 19	Studios
M 20	Projet personnel
J 21	Stages
J 21	Partenariats
V 22	Cours commun
S 23	
D 24	
L 25	Cours commun
M 26	Studios
M 27	Projet personnel
J 28	Stages
J 28	Partenariats
V 29	Cours commun
S 30	
D 31	

avril

L 1	Cours commun
M 2	Studios
M 3	Projet personnel
J 4	Stages
J 4	Partenariats
V 5	Cours commun
S 6	
D 7	
L 8	Cours commun
M 9	Studios
M 10	Projet personnel
J 11	Stages
J 11	Partenariats
V 12	Cours commun
S 13	
D 14	
L 15	Cours commun
M 16	Studios
M 17	Projet perso...
J 18	Commissions d'admission & d'entrée en 2 ^{ème} cycle
V 19	
S 20	
D 21	
L 22	Lundi de Pâques
M 23	Studios
M 24	Projet personnel
J 25	Stages
J 25	Partenariats
V 26	Cours commun
S 27	
D 28	
L 29	
M 30	

mai

M 1	Fête du travail
J 2	
V 3	
S 4	
D 5	
L 6	Cours commun
M 7	
M 8	Armistice 1945
J 9	
V 10	Bilan sem. 4
S 11	Armistice
D 12	
L 13	Cours commun
M 14	
M 15	Trans mission
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	
M 21	
M 22	Trans mission
J 23	
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	Cours commun
M 28	
M 29	Trans mission
J 30	Ascension
V 31	

juin

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

semestres 5 et 6 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	<p>Maquette & technologie L. Bataille</p>	
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino H. Perez</p> <p>STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire S. Lorenzi – sem. paire</p> <p>STUDIO/D.E. Design, commerce et coopérative sem. 5 – H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet</p>
13h-14h		
14h-15h	<p>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez</p>
15h-16h		<p>STUDIO/C.D.A. N. Bruyère</p>
16h-17h		<p>STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire S. Lorenzi – sem. paire</p>
17h-18h	<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino</p>	
18h-19h		<p>Outils méthodo. L. Giorgino</p>
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<div style="background-color: black; height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.V. P. Grégoire </div> <div style="width: 35%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. – S. Aubry & S. Lorenzi – sem. paire </div> <div style="width: 30%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/D.E. L. Giorgino H. Perez – imp. </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 35%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Español M. Sallarès sem. paire </div> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Philosophie A. Samardžija Scrivener </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Infographie 2D/3D J.-M. Evezard </div> <div style="width: 50%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> English A. Scrivener </div> <div style="width: 50%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 50%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire </div> </div>	<div style="background-color: black; height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Infographie 2D / 3D J.-M. Evezard </div> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 70%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Infographie 2D / 3D J.-M. Evezard </div> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 70%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 30%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Español M. Sallarès sem. paire </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. S. Aubry & S. Lorenzi – sem. paire </div> <div style="width: 50%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.V. P. Grégoire </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/C.D.A. É. Cliquet, N. Bruyère, J.-M. Evezard & A. Samardžija Scrivener </div> <div style="width: 50%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire </div> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier) </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/C.D.A. É. Cliquet, N. Bruyère, J.-M. Evezard & A. Samardžija Scrivener </div> <div style="width: 50%; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO/F.I. M. Gary – sem. impaire </div> </div>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> Dessin codé Hervé Ambal </div>

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h–23h

2018–2019

semestres 5 et 6 – design

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

WS Bauhaus
FI / Workshop P. Pique

Studio DE (UT2J)
WS Chouette Coop.

Studio C.A.D./INSA

planning annuel

février

V 1	Cours commun
S 2	
D 3	
L 4	Cours commun
M 5	
M 6	Studios PMV
J 7	
V 8	Cours commun
S 9	
D 10	
L 11	
M 12	Bilan sem. 5
M 13	Préparation JPO
J 14	
V 15	
S 16	JPO
D 17	
L 18	
M 19	
M 20	Semaine des workshops
J 21	
V 22	
S 23	
D 24	
L 25	
M 26	
M 27	
J 28	

mars

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

avril

L 1	Cours commun
M 2	
M 3	Studios PMV
J 4	
V 5	Cours commun
S 6	
D 7	
L 8	
M 9	Rencontres DNA
M 10	Bilan sem. 6 Liste déf. DNA
J 11	
V 12	Cours commun
S 13	
D 14	
L 15	Cours commun
M 16	
M 17	Studios PMV
J 18	Commissions d'urgence & entrées en 2 ^{es} cycle
V 19	
S 20	
D 21	
L 22	Lundi de Pâques
M 23	
M 24	Studios PMV
J 25	Concours d'entrées
V 26	Cours commun
S 27	
D 28	
L 29	
M 30	

mai

M 1	Fête du travail
J 2	
V 3	
S 4	
D 5	
L 6	Cours commun
M 7	Studios...
M 8	Armistice 1945
J 9	...PMV
V 10	Cours commun
S 11	Armistice
D 12	
L 13	Cours commun
M 14	
M 15	Studios PMV
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	Cours commun
M 21	
M 22	Studios PMV
J 23	
V 24	Cours commun
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	
M 29	DNA
J 30	Ascension
V 31	

juin

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

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 31 octobre 2018
– le 14 novembre 2018
– le 16 janvier 2019
– le 13 février 2019
– le 20 mars 2019
– le 10 avril 2019

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.

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-12h

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.

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

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design graphique

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 17h-19h

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 en est 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 sélective

- Giorgio Agamben, *L'ouvert : de l'homme et de l'animal*, Paris, éd. Payot et Rivages, 2006,
- Marc Augé, *Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, éd. Seuil, 2002,
- Pierre-Damien Huyghe, *À quoi tient le design*, Grenoble, éd. De l'incidence, 2014.

LE SOUCI DU DESIGN, SÉMINAIRE**enseignant(s)**

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 & 9

crédit(s)**semestre 7**

2

semestre 9

8

jour(s) et heure(s)

lundi 12h30–14h30

objectifs & contenu

À travers la lecture et le commentaire d'une sélection de textes courts et éclairants, de conférences, d'entretiens, etc., chaque séance sera consacrée à l'approfondissement d'une notion liée à l'actualité du design. Il s'agira de montrer plus particulièrement les enjeux philosophiques, sociaux et économiques qui entourent chacune d'entre-elles.

Parmi les notions abordées : l'obsolescence programmée (Günther Anders), les notions d'usages et de pratiques (B. Stiegler, C. Geel) de dispositif (G. Agamben), d'autoproduction (C. Geel, P. Ribault), de responsabilité (V. Papanek, V. Flusser), de pratique de concertation (M.-A. Caraes, D. Petrescu), d'attention (Y. Citton).

Certaines séances seront prises en charge par des étudiants qui présenteront au reste du groupe la ou les problématiques qui les animent, ou une lecture qui aura particulièrement retenu leur attention.

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

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

crédit(s)

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

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

lundi 9h30–12h

objectifs

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

contenu

Au travers de l'étude 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 parentés voire 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 Gugenheim, Frederick Kiesler, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Jean-Hubert Martin, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor, Louis Benech, Gilles Clément, 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)

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

lundi 15h-17h30

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 Éditions, 2011), la notion d'exposition est présentée explicitement comme devenant « un terrain d'opération ou d'intervention artistique qu'on représente, thématise, dont on perturbe la logique en déplaçant les limites spatiales ou temporelles en inversant les valeurs ou les fonctions, etc. » Brouillant les territoires et les partages traditionnels, ce phénomène apparaît de fait aujourd'hui un enjeu majeur dont la compréhension ouvre la possibilité pour l'artiste d'une véritable réflexion stratégique intégrée à sa démarche, fut-elle immatérielle.

Croisant l'enquête et le cours, séances de terrain et séances théoriques, nous nous attacherons à rendre compte historiquement de l'évolution des pratiques d'exposition jusqu'à un champ élargi (incluant ses possibles alternatives), à révéler les modes d'identification, à expliciter les termes des débats actuels ou récents, à 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 d'opportunités (expositions, publications, invitations, 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...

L'AMOUR LIBÉRÉ OU COMMENT LES ARTISTES FONT DE LA THÉORIE

enseignant(s)

M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art

crédit(s)

semestres 7 & 8

2

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 9h-12h

objectifs

Comprendre que l'art produit une pensée spécifique moyennant des modes de rapport qui lui sont propres.

contenu

Une question fondamentale (pour l'être humain, pour l'histoire de l'art, l'histoire de la révolution ou le capitalisme) comme l'est celle de l'amour, nous servira d'excuse pour analyser et discuter de quelle façon dans la pratique artistique les frontières se dissolvent entre le thème choisi, le cadre conceptuel qui le soutient, la formalisation des œuvres qui en dérivent, les langages ou les supports utilisés et la méthodologie du processus de travail. Mais surtout, nous analyserons comment cette porosité peut se comprendre comme un acte d'amour. Que ça soit depuis l'amour libre, l'amour du libre ou l'amour libéré et à travers des textes critiques, films, manifestes ou projets artistiques, nous traiterons des façons qu'ont les artistes de produire de la théorie critique sur ce qu'ils affrontent, comment ils s'articulent entre eux ou avec d'autres auteurs et disciplines dans des projets collectifs ou en collaboration, comment ils élaborent des généalogies critiques et comment, par ce biais, la pratique artistique peut devenir une pratique essentiellement affective.

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

M. Sallarès

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 de manera ágil y solvente, oralmente o por escrito, el propio trabajo artístico en lengua española.

contenu

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

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). You are an adult—contact me at adam.scrivener@isdat.fr.

It is also possible for students to meet with me in pairs.

objectifs & contenu

To discuss student's work in progress and any other problems, ideas, etc. Do not wait until just before the evaluation.

semestres 7 à 10 ateliers d'initiation à la recherche artistique

---

Crédits inclus dans « Projet plastique, Prospective... » aux semestres 7 et 8, et dans « Mise en forme du projet personnel » au semestre 9 (voir pp. 253, 278 et 298)

AC/DC "THE LAST TOUR"

enseignant(s)

Y. Caro, É. Pitoiset, S. Provost, M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

étudiants en années 4 & 5, et étudiants en années 2 & 3 sur demande et proposition de projets, toutes options

jour(s) et heure(s)

de 20h à 23h le mercredi
un atelier par mois selon calendrier

objectifs

Avoir un public. AC/DC est un endroit de présentation « semi-public ». Rassembler une fois par mois tous les étudiants de l'isdaT 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)

---

1 & 2 et 7 & 8, option art

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

jeudi 18h-20h (1 fois par mois)

objectifs

Problématiser la relation entre art et société au travers de production artistique.

contenu

Depuis plusieurs décennies, la notion de travail s'est profondément modifiée au contact des nouvelles technologies et des évolutions sociétales.

Dans ce rendez-vous mensuel, nous cherchons à ouvrir le questionnement sur le sens des pratiques artistiques à une réflexion plus générale sur le travail. Comment qualifier l'activité du plasticien, sa valeur, sa dimension critique alors qu'émerge actuellement de profonds débats sur la pérennité de notre mode de production et de consommation ? Quelles sont les nouvelles formes que l'art engage dans une société post-industrielle ? Comment les artistes « font image » alors que la frontière entre virtuel et réel semble à présent confondue ? Ce que nous recherchons dans ce séminaire est une pensée concrète construite à partir de l'expérience de chacun. Il sera donc nourri de rencontre, de discussion, d'expériences de travail collectives et individuelles.

L'APPROCHE (2)

GRUPE DE RÉFLEXIONS ET D'ACTIONS CONCRÈTES EN MILIEU CARCÉRAL – QUARTIER COURTE PEINE DE LA MAISON D'ARRÊT DE SEYSSSES

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

4, 6, 8 & 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 chemin 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

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

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

mardi 12h-14h

— mardi 16 octobre 2018

— mardi 30 octobre 2018

— mardi 13 novembre 2018

— mardi 27 novembre 2018

— mardi 11 décembre 2018

— mardi 8 janvier 2019

— mardi 5 février 2019

— mardi 19 février 2019

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.

LE CLUB DES LECTEURS**enseignant(s)**

L. Cathala, J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10, toutes options, selon compatibilité avec les emplois du temps

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire
mardi 18h-20h

objectifs & contenu

---

1. Le Club des lecteurs se réunit périodiquement, à l'isdAT, à la Cave Poésie ou ailleurs.
2. Lors des séances de lecture, les membres du Club partagent des livres qu'ils ou elles ont choisis.
3. Les livres partagés au sein du Club ne sont pas « lus » seulement pour leur contenu textuel, mais pour l'ensemble de leurs paramètres éditoriaux, incluant potentiellement les modalités de production et de diffusion, la forme graphique, l'écriture visuelle, etc.
4. Chaque séance du Club est documentée par l'un-e de ses membres (secrétaire ou script) de façon visuelle et / ou sonore et / ou écrite, cette documentation étant retranscrite au début de la séance suivante.
5. Les séances du Club peuvent donner lieu à des cycles*.
6. Le Club s'efforce de produire de nouvelles éditions à partir des livres lus, sous la forme de « publications vivantes » (oralité, performance, etc.) diffusées lors de soirées à La Cave Poésie à Toulouse.
7. « Lire, c'est faire ». Un lecteur n'interprète pas un livre, il le co-produit.

* Par exemple en 2018-2019, un cycle sur « l'écriture sans écriture », s'attachant à un ensemble de pratiques qui redéfinissent les fonctions d'auteur et de lecteur ainsi que les notions d'écritures et de publication.

INITIAL PP (PRATIQUE PERFORMANCE)**enseignant(s)**

Y. Caro, É. Pitoiset, S. Provost

semestre(s) et option(s)

---

7 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire
jeudi 18h-20h (1 fois par mois)

objectifs

Initiation à la pratique de « l'action ».

contenu

Travail en groupe et individuel, avec des étudiants (novices ou pas), sur des mouvements imposés. Il s'agira de développer des situations où les étudiants sont « forcés » de passer à l'action sans pour autant en être les investigateurs. Les moyens employés seront : le son, la danse, la lecture, les déplacements réels ou fictifs...

Initial PP est une sorte de mini-workshop mensuel où les situations évoluent, se font et se défont. C'est un endroit de passage à l'acte et de retour à la normale.

MICROÉDITION**enseignant(s)**

V. Vernet, C. Sibran, R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

---

3 à 10

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

mercredi 9h-12h

objectifs

Conduire les étudiants vers l'autonomie dans les pratiques de la microédition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication par la manipulation. Maîtriser tous les outils mis à notre disposition.

contenu

Autour de projets personnels et collectifs, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition ?

- Discussions et mise en œuvre ;
- « Pré-presse » (fabrication des fichiers/Photoshop) ;
- « Post-presse » (montage/façonnage) ;
- Relations dessin / texte / photo ;
- Rythme, format ;
- Initiation aux outils d'impression et de façonnage ;
- Fabrication d'une maquette ;
- Éditing d'affiches, collection à déployer dans l'espace (diffusion et collage) ;
- Méthodologie, étude de projets, faisabilité, budget.

Participation à des salons de microédition et suivi de fabrication chez un imprimeur avec le projet du Journal collectif.

**STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS
– DESIGN, COMMERCE ET COOPÉRATIVE
QUEL DESIGN POUR LES
SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS ?**
enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5, 7 & 9 option design
+ sem. 5 & 7 option design graphique
en partenariat avec le master DTCT
(Université Toulouse – Jean Jaurès)
sous la responsabilité de Brice Genre

jour(s) et heure(s)

---

mardi 8h30-12h30

- Présentation du projet mardi 9 octobre 2018
- Journée d'étude le 16 novembre et workshop du 26 au 30 novembre 2018 à l'Université Toulouse – Jean Jaurès

objectifs

Le projet de design autour du supermarché coopératif de Toulouse (Chouette Coop) a été initié en 2017-2018 dans le cadre du programme de recherche de l'option design « Design et pauvreté ». Au cours de cette première année, un groupe d'étudiants a réalisé de multiples enquêtes et analyses pour documenter et comprendre le fonctionnement des espaces d'approvisionnement. Ces enquêtes ont fait émerger un certain nombre de problèmes et d'hypothèses de travail convoquant le design sur ses différents terrains (aménagement d'espace, signalétique, conception d'éléments de mobilier à faire construire, son, etc.).

Cette année, le projet autour du supermarché associera des enseignants et des étudiants de l'option design (studio design et environnement) et de l'option design graphique d'une part, et d'autre part le master DTCT de l'Université Toulouse — Jean Jaurès sous la responsabilité de Brice Genre. Il se déploiera au sein d'un atelier de recherche et d'expérimentation, dans lequel les étudiants pourront développer des pistes de recherche et des scénarios de projet.

contenu

Ces dernières années, les modes de consommation et les pratiques d'approvisionnement se sont transformés, et le modèle du supermarché n'est plus l'unique référence. Les manières d'accéder aux produits de consommation tendent à se diversifier, par exemple à travers la multiplication d'enseignes dédiées aux produits bio, aux initiatives privilégiant le circuit court (Amap, La Ruche qui dit oui, Cœur paysan, etc.) ainsi qu'à l'apparition des supermarchés coopératifs.

Ces initiatives qui se présentent comme des alternatives au modèle classique du supermarché atteste d'une prise de conscience. On sait maintenant les effets nuisibles des méthodes de production intensives sur la santé, sur la terre et sur les conditions de travail en vigueur dans la grande distribution. À rebours de ce modèle, les supermarchés coopératifs sont portés par des citoyens qui cherchent à mettre en place un lieu de commerce soutenable, où les prix pratiqués permettraient au plus grand nombre d'accéder à des produits tout en veillant à prendre soin des conditions de production.

Les enjeux sous-tendus par ce type de projet sont nombreux. Son modèle organisationnel interroge le travail (coopération entre individus non nécessairement professionnels de la distribution), l'économie (rémunération indirecte des coopérateurs / mutualisation des connaissances entre les différentes coopératives), pose des questions d'ordre social (reconfiguration de la relation entre producteurs et consommateurs) et d'ordre urbanistique (rapprochement des lieux des productions et de consommation).

Le supermarché coopératif ne peut plus être uniquement considéré comme un simple lieu d'approvisionnement. Ce serait aussi — pour tous ceux qui y font leurs courses — un lieu de travail, de rencontres et d'échanges, ainsi qu'un lieu d'éducation qui entend offrir la possibilité de comprendre ce que l'on consomme. En ce sens, il constitue pour les designers un nouveau terrain d'exercice, notamment autour d'un travail sur l'espace, les objets et sur le design visuel.

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Pierre-Damien Huyghe, éd. De l'incidence, 2014,
- *Les employés*, Siegfried Kracauer, éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929),
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Olivier Assouly, Marie-Haude Caraës, Paul Kendirgi, Claire Lemarchand, 2012.

STUDIO FAIRE VILLE :**– « LA VILLE & LA GUERRE »****enseignant(s)**

P. Grégoire avec des interventions
d'A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

---

7 à 10, option design (ouvert aux étudiants
de l'option art)

jour(s) et heure(s)

---

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

objectifs

Travailler le design avec l'architecture, via une occurrence particulière attachée à l'urbain ; en sondant les conditions et conséquences d'un conflit urbain précis s'étant produit dans un contexte réel. À partir des dossiers d'informations composé d'articles de presse, de textes d'historiens, d'enregistrements sonores, de vidéos, de visuels, de cartes, de plans qui leur seront remis, il s'agira pour les étudiants de développer dans un 1er temps l'étude précise d'un point particulier en vue de développer, dans un 2nd temps, un projet dont la nature est totalement ouverte.

contenu

Étudier l'urbain à partir de sa destruction, sa fin, en l'abordant par ses restes, ruines, traces, pour l'approcher à partir de ce qu'il demeure au travers de son histoire : un espace et un temps d'expression de dialogues et de conflits, cette dualité devenant son fondement même.

Étudier ce qui est détruit : pourquoi et comment l'est-il ? Envisager des hypothèses de travail à partir des bâtis en partie détruits et/ou des corps mutilés. Engager des scénarii de travail sur l'urbain et le corps en les appréhendant ensemble.

Une journée d'études « La ville et la guerre » est organisée par l'isdaT en partenariat avec Sciences Po Toulouse et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse le 14 décembre 2018. Le matin, un séminaire fera intervenir 4 grands témoins :

- Eyal Weizman, architecte, enseignant-chercheur à Goldsmiths University, directeur de Forensic Architecture, Londres,
- Rémy Ourdan, journaliste et grand reporter de guerre au journal Le Monde,
- Catherine Cattaruzza, plasticienne, photographe, documentariste, travaillant sur les frontières invisibles des zones de conflits (Israël/Palestine, Chine/Corée du Nord...),
- Patrick Boureille, ancien enseignant et actuel chercheur au Service Historique de la Défense.

L'après-midi, une séance de travail aura lieu entre les étudiants et ces 4 intervenants.

Bibliographie sélective

- *La ville & la guerre*, sous la direction d'Antoine Picon, éd. de l'Imprimeur, Paris, 1996,
- *Guerres mondiales & conflits contemporains*, éd. PUF, Paris, 2002,
- *De la guerre*, Carl Von Clausewitz, 1832, éd. De Minuit, Paris, 1959,
- *L'art de la guerre*, Nicolas Machiavel, 1521, trad. J-Y Boriaud, éd. Perrin, Paris, 2012.

SÉMINAIRE DE RECHERCHE GENRE2030

enseignant(s)

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options (ouvert aux diplômés)

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

jeudi 10h-12h

objectifs

Offrir un espace de rencontre, de partage, de débat et de recherche à tout étudiant incluant la notion de genre à son travail.

contenu

En 1972, dans un ouvrage pionnier, *Sex, Gender and Society*, la sociologue Britannique exposait que si le sexe est donné (on naît homme ou femme) le genre est construit. Les études de genre n'ont cessé depuis de se multiplier et de se diversifier de par le monde offrant au passage à l'art contemporain des outils pour se repenser, c'est à dire penser son inscription dans son époque et ses capacités de transformation de la société.

Empruntées à ce champ théorique, des notions comme celles d'instabilité ou de trouble paraissent efficaces pour penser autrement l'économie d'une pratique plastique dans l'espace physique et social, lui chercher d'autres visibilités, d'autres rapports entre elles, d'autres modes de partage.

Moyennant des propositions de coexistence dynamique, de jeux de superpositions, brouillages et troubles réciproques, nous avons déjà expérimentés des stratégies collectives semi anonymes et mobiles dans des configurations spatiales et contextuelles diverses: d'abord dans des lieux fermés en direction de communautés dédiées, puis en espace public dans des lieux confrontés à des tensions genrées, tels que quartier, stade, palais de justice...

Sur la base de la distinction lieu / espace théorisée par Michel de Certeau et considérant la diversité des communautés qui pratiquent la ville, incluant notamment dans ces pratiques leurs rapports au genre et à l'orientation sexuelle, nous proposons de poursuivre de nouvelles expérimentations avec d'autres départements de l'isdaT et chercher comment nous pouvons nous inscrire dans le cadre de manifestations qui donnent visibilité et audience à notre recherche.

semestres 7 à 10 — option art

---

258 **cours communs (obligatoires)**

260 **cours / ateliers (au choix)**

270 **emploi du temps**

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 6, Genre2030. D'un autre côté, une expérimentation au sein de l'isdaT 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 capitalistique, 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 ténue 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 2 au 5 octobre 2018 auront lieu des mises en espace collectives des étudiants en année 4 option art dans les salles 309, 310, 311 et galerie du quai.

Du 20 au 23 novembre 2018 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 ateliers d'initiation à la recherche artistique ;
- ✗ les stages, les échanges Erasmus et les séjours à l'étranger. Ils peuvent se dérouler au semestre 7 ou au semestre 8. Durant ces stages, l'étudiant 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 en année 5 au DNSEP et de son suppléant, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun. De plus le tuteur 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 pour les semestres 7 et 8. Lors du DNSEP, mémoire et travail plastique sont évalués par un jury extérieur.

grille des crédits

semestre 7	crédits	semestre 9	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Mise en forme du projet personnel	10
Langue étrangère	1	Total	30
Total	30		
semestre 8	crédits	semestre 10	crédits
Initiation à la recherche Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	Épreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

Il est recommandé que le séjour à l'étranger et le stage interviennent au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche interviennent dès le semestre 7. Le séjour et le stage sont crédités en fonction de leur durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique.

Coordination

Le coordonnateur du second cycle de l'option art est Serge Provost.

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 tuteur [il est choisi par l'étudiant parmi les professeurs 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 ateliers d'initiation à la recherche artistique,
- 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 programmes 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 à l'isdaT, 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 tuteur, 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.

* 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 16h à 18h

« 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 crée 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 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, le jeudi de 14h à 16h chaque semaine

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 consacra à la réalisation de son mémoire, à sa rédaction, avec l'objectif de rendre compte précisément de ses préoccupations personnelles.

Pour l'année 4, le dépôt du mémoire est fixé au **vendredi 21 juin 2019 à 12h**.

Pour l'année 5, la soutenance aura lieu les **mardi 12 et mercredi 13 février 2019**.

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 enseignant 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.

cours communs (obligatoires)

QUAND LES ATTITUDES DEVIENNENT FORMES

enseignant(s)

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Mises en espaces »

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 10h-12 h et 14h-18h

semaine impaire

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

objectifs

Séances de travail / accrochages individuels et collectifs, articulation théorie (cours d'histoire de l'art) pratique.

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.

MÉMOIRE

enseignant(s)

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

semestres 7 & 8

3

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-16h

objectifs

Développement des formes de mémoires capables de rendre justice aux problématiques personnelles découlant de la diversité des positions adoptées par l'étudiant.

contenu

Nous entendons engager un travail sur le mémoire qui permette de positionner le projet personnel de chacun dans un réseau de significations. Lors de discussions collectives, nous pourrons ainsi évoquer, selon les inclinations individuelles, des sujets culturels, artistiques, historiques, discursifs, etc.

FORUM**enseignant(s)**

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

crédit(s)

---

semestres 7 & 8

2

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

---

jeudi 16h-18h

objectifs

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.

contenu

Le Forum est le centre de la réflexion et des échanges de la phase projet. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement de la valeur du pari artistique moyennant tout type de sources (textes, œuvres d'art, documents) et des interventions extérieures.

cours / ateliers (2 cours minimum au choix sem. 7, 8 & 9)

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 239

IMPRIME, NE DÉPRIME PAS

enseignant(s)

M. Sallarès

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 10h-12h

objectifs

Revoir l'importance des supports « imprimables » que nous pourrions inclure dans les éditions graphiques d'artiste au-delà du format livre. Analyser ces supports comme des espaces où l'on peut intégrer et déployer la complexité de tout un projet et des alternatives aux structures de distribution des œuvres d'art.

contenu

À partir d'exemples divers et variés, nous analyserons de quelle façon les éditions d'artiste sont devenues un autre support pour formaliser une œuvre d'art ou tout un projet en s'éloignant de la logique du catalogue. Nous reviendrons sur leur possibilité de se déployer comme exposition et de questionner les modes d'exposition et les structures de distribution des œuvres d'art.

Les éditions nous aideront aussi comme modèles pour analyser les choix thématiques, de mise-en-forme, de méthodologies et conceptualisations de projets complexes individuels, collectifs ou en collaboration, ainsi que les façons de communiquer les circonstances qui débordent la pratique artistique qui sont toujours un défi pour le format exposition.

Cet atelier peut être utile pour les étudiants en année 4 qui formaliseront leur mémoire comme une publication d'artiste, ainsi que pour les étudiants en année 5 qui envisagent de présenter leur diplôme en partie ou en totalité en format d'édition d'artiste.

Une visite de la foire de l'autoédition « Guter Fest » à Barcelone sera proposée au cours de l'année.

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

vendredi 14h-16h

objectifs

Dans le cadre de l'isdaT, 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.

NÉONS**enseignant(s)**

M. Sallarès, S. Provost

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

5

jour(s) et heure(s)

---

semaine impaire

trois semaines selon calendrier

8 étudiants + 2 diplômés maximum

ouvert à 1 étudiant de design et 1 étudiant de design graphique (sem. 8)

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 ;
- ✕ 4 jours de réalisation aux ateliers du lycée Dorian ;
- ✕ 2 jours de restitution et mise en espace à Toulouse.

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.

PANORAMA**enseignant(s)**

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

semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

crédit(s)

---

inclus dans « Projet plastique, prospective... »

jour(s) et heure(s)

---

selon calendrier

4 étudiants (pdf à eleonore.false@isdatt.fr et chloe.quenum@isdatt.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.

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

S. Provost, Y. Caro

semestre(s) et option(s)

---

7 à 10

crédit(s)

---

inclus dans « Suivi du projet plastique »

Jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

jeudi 10h-12h

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'isdaT.

WAYS OF SEEING**enseignant(s)**

É. False, C. Quenum

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

5

semestre 9

2

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

mercredi 9h-12h

et 14h-18h (rendez-vous individuels)

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.

ON A MARCHÉ SUR LA LUNE**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost, M. Sallarès

semestre(s) et option(s)

7 & 9

(un groupe d'étudiants et quelques diplômés)

crédit(s)**semestre 7**

5

semestre 9

2

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

mercredi 14h-18h + rendez-vous

objectifs

Création d'un groupe de réflexion et réalisation d'un documentaire filmé sur la manière de parler d'un moment artistique qui n'existe plus.

contenu

On a marché sur la Lune est, outre le titre d'une bande dessinée d'anticipation d'Hergé, le nom d'un groupe de réflexion et de pratique autour d'un sujet simple mais complexe : quand est-ce que l'acte artistique existe ?

L'art est surtout défini dans notre société par les traces de l'action artistique dont il découle : peinture, sculpture, vidéo... Il a du coup une valeur marchande. Il constitue un patrimoine indéniable. Mais quels sont, pour un peintre seul dans son atelier, les rapports entre son œuvre dans un musée et l'acte jubilatoire qui lui a permis de réaliser cette toile ? Il est courant que des artistes puissent oublier un travail qui pourtant avait pris toute l'essence du monde au moment de sa création. Un oubli, parce que peut-être que la chose n'existe plus pour lui. Les nouvelles générations d'artistes sont très sensibles à la notion de pratiquer des actions qui ne sont pas monumentales et dont la temporalité se résume à la chose en train de se faire. Bien sûr que ces pratiques existent depuis bien longtemps et bien sûr qu'un très grand nombre ne sont pas parvenues jusqu'à nous par la seule condition de leurs fondements. Même si la littérature nous a abreuvé de récits homériques qui constituent l'essentiel de notre civilisation, il est de notre besoin, au XXIe siècle de questionner les enjeux multipolitiques de la pratique artistique.

Le projet Apollo avec en point d'orgue l'alunissage de Neil Armstrong le 21 juillet 1969 s'est déroulé il y a bientôt 50 ans. Ce petit pas pour un homme... était un projet politique, il était aussi un projet scientifique et il reste malgré tout un projet poétique.

PEINTURE ZOMBIE**enseignant(s)**

L. Proux, S. Bergala

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

5

semestre 9

2

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

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

Ce cours est un lieu d'échange et un espace critique vivant (présence obligatoire demandée).

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**

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

objectifs

Développer son regard critique et une réflexion singulière sur l'image mouvement. Acquérir une maîtrise des outils techniques dans l'élaboration de son projet.

contenu

The Black Maria Studio* est un espace de diffusion, de réflexion et de production autour de l'image mouvement et de ses enjeux contemporains.

Le fonctionnement du studio repose à la fois sur le visionnage et l'analyse de films de genre, de documentaires et vidéos d'artiste, et sur l'acquisition de certaines techniques propres à l'image en mouvement tout en accompagnant le suivi des projets personnels des étudiants.

Durant l'année, ces différentes dimensions du studio alterneront des moments axés sur des séances de projections et l'analyse filmique, et des moments plus spécifiquement liés aux techniques tant en ce qui concerne le tournage que le montage, ainsi que des moments travaillant la mise en forme finale en lien avec l'espace de monstration. Les séances de projections pourront aborder autant des œuvres vidéo d'artistes modernes et contemporains, des films d'auteurs, des documentaires, mais aussi certains films du cinéma hollywoodien classique ou contemporain. L'enjeu ici étant autant d'enrichir ses connaissances de l'art vidéo et d'affiner son regard critique.

Les ateliers techniques seront en lien étroit avec les séances de projections, une question analysée le matin en séance de projection, pourra être traitée l'après-midi en atelier technique. Pour ceux-ci, il s'agira à travers la mise en place de micro-scénario, d'expérimenter les questions liées par exemple au cadre, aux mouvements de caméra, à la prise de son ou encore de travailler la mise en place de la lumière. L'enjeu dans cette partie de l'atelier étant de comprendre que les techniques utilisées et la manière de les utiliser sont inséparables de la forme, ils composent sa grammaire propre.

Enfin, les questions liées au montage, à la post production et à la monstration, se feront en collaboration avec Catherine Radosa, assistante du pôle vidéo tout au long de l'année.

* La Black Maria est le surnom donné par les employés de Thomas Edison au premier studio de l'histoire du cinéma.

STAGE STUDIES**enseignant(s)**

É. Pitoiset

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

5

semestre 9

2

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

le mercredi, 1 fois par mois (ouvert à deux diplômés)

2 sessions de 3 cours toute la journée de 9h à 18h, les dates seront communiquées en amont

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 impliqué directement dans ce champs mais plutôt, une manière de développer de nouvelles réflexions autour de l'espace et du mouvement.
- Les effectifs étant réduit, l'inscription à ce cours doit se faire par voie de candidature avant le 20 oct. 2018. Un portfolio envoyé en .pdf (-3 Mo) et une lettre expliquant votre démarche artistique et votre intérêt à participer à ce cours est à envoyer à emilie.pitoiset@isdart.fr.

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 de la performance.

Nous aborderons plusieurs problématiques propre à la performance comme un moyen d'analyser les corps en « scène » dans un contexte « social, politique, géographique et culturel ». La collection du Centre national des arts plastiques interviendra comme un support et moyen de comprendre aussi les enjeux pour une institution de collectionner aujourd'hui de la performance.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

FIN D'ÉTUDES / DÉBUT DE CARRIÈRE

semestre(s) et option(s)

---

8 & 10, toutes options pour l'ensemble des journées *Fin d'études / début de carrière* 5 et 6, toutes options pour les portfolios

crédit(s)

---

semestre 8

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

---

sur 5 lundis, mars-avril 2019

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 2018 et 3 demi-journées en mars 2019)

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 à 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets	Quand les attitudes deviennent forme Collégiale
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	Ateliers Bibliothèque Projets	Quand les attitudes deviennent forme Collégiale
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		Rendez-vous individuels

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
L'amour libéré M. Sallarès		Cours particulier Y. Caro S. Provost		Rendez-vous individuels	
Español M. Sallarès		Imprime, ne déprime pas M. Sallarès		Rendez-vous individuels	
On a marché sur la lune Y. Caro, M. Sallarès, S. Provost		Mémoire Collégiale		Español M. Sallarès	
Stage studies – É. Pitoiset (1/ mois)		Forum Collégiale		Atelier écriture Y. Caro	
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)		Rendez-vous individuels		Rendez-vous individuels	
Rendez-vous individuels		Initial PP Y. Caro S. Provost (1/ mois)		Rendez-vous individuels	
Rendez-vous individuels		Rendez-vous individuels		Rendez-vous individuels	

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 7 à 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant	Quand les attitudes deviennent forme Collégiale
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	Histoire de l'art H. Sénant	Quand les attitudes deviennent forme Collégiale
17h-18h		
18h-19h		Rendez-vous individuels
19h-20h		

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Peinture zombie L. Proux, S. Bergala</p>		<p>Genre 2030 H. Sénant</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>	
<p>The Black Maria Studio O. Dollinger</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>	
<p>Ways of seeing E. Faise, C. Quenum</p>		<p>Mémoire Collégiale</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>	
<p>Peinture zombie L. Proux, S. Bergala</p>		<p>Forum Collégiale</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>	
<p>The Black Maria Studio O. Dollinger</p>		<p>Les Territoires du travail D. Coste, L. Proux (1 fois / mois)</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>	
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>		<p>Rendez-vous individuels</p>	

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 280 semestres 7 à 10
- 290 emploi du temps 7 & 8
- 292 emploi du temps 9 & 10

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

Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les 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 commandité avec ses contraintes et ses enjeux. Les ateliers *Genius Loci* et *Le club des lecteurs* 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, inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Stages et workshops

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

Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs internationaux.

Évaluation

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

Tutorat et définition du territoire de recherche

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires, des ateliers et un travail d'écriture, les étudiants poursuivent une recherche personnelle autour d'un projet de fin de 2nd cycle.

Un atelier d'écriture, mené parallèlement aux différentes pratiques d'atelier, permet la mise en place des premières recherches. Dès le semestre 8, chaque étudiant est amené à choisir, en concertation avec ses professeurs, deux tuteurs pour l'accompagner dans une définition plus précise de son projet de diplôme. Un séminaire mené avec un intervenant permet d'ancrer le projet dans l'histoire du design graphique.

Les semestres 9 et 10 sont entièrement consacrés au projet de DNSEP. Par des rendez-vous individuels et des séminaires, les étudiants sont accompagnés dans la définition et la production d'un projet plastique et l'écriture d'un mémoire. Ce mémoire doit lui permettre de se constituer les outils théoriques nécessaires à un ancrage pertinent de son projet dans sa thématique, son médium et les enjeux contemporains du design graphique. Au semestre 9, en complément de l'accompagnement du professeur d'écriture et du séminaire, chaque étudiant est amené à choisir un professeur praticien référent pour le développement, la conception et la réalisation de son projet de DNSEP.

Mémoire et DNSEP

Dans le cadre du DNSEP, les étudiants produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 8. 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 création typographique à la confrontation à l'espace.

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

Les coordonnateurs de l'option design graphique sont Sébastien Dégeilh et Olivier Huz.

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 « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 239

ENJEUX DE LA COMMANDE
« JPO 2019 AFFICHE & SIGNALÉTIQUE »

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

7

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

objectifs

Approfondir les problématiques d'identité visuelle et leur déploiement de l'imprimé à l'écran en développant une démarche basée sur la complémentarité, comprendre les enjeux formels des différents flux d'information. Appréhender les logiques signalétiques à différentes échelles, de la monumentalité architecturale à l'espace quotidien de la salle de cours, se familiariser avec le phasage architectural du projet et les logiques de faisabilité re-informant les propositions graphiques, approfondir les représentations spatiales en liaison avec un programme d'identité visuelle.

contenu

Dans le cadre de la communication des Journées Portes Ouvertes 2019 de l'isdaT, conception de l'affiche et de la signalétique. Une équipe se concentrera sur l'affiche et ses déclinaisons (annonce-presse, bandeaux écran et gifs animés pour les réseaux sociaux, etc.) dans une réflexion globale sur l'image des différentes structures d'enseignement du champ de l'art et du design tandis que qu'une autre équipe expérimentera plus particulièrement la dimension signalétique dans une continuité de mise en œuvre d'une identité visuelle de l'écran à l'architecture (interventions monumentales sur la façade sur le Quai de la Daurade, signes directionnels éphémères et plans dans l'espace intérieur de l'édifice). Le projet débutera par l'étude du bâti, la compréhension des flux et déplacements internes et sa représentation dans l'espace plus large de la ville de Toulouse. Le service communication de l'isdaT jouera le rôle de commanditaire tout au long du processus.

Calendrier prévisionnel

Moment intensif d'expérimentations, suivi de projet, accrochages collectifs en octobre, présentation début / mi novembre en présence de la direction et possiblement d'invités designers extérieurs, à partir de décembre finalisation et déclinaison des pistes validées et questionnement de la faisabilité liée à la mise en œuvre de la signalétique.

TRUCS & ASTUCES**enseignant(s)**

S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

---

jeudi 16h-18h (S. Dégeilh & O. Huz)

vendredi 14h-18h (O. Huz)

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)

– les 11 et 12 octobre 2018

– les 7 et 8 février 2019

– les 18 et 19 avril 2019

– les 26 et 27 juin 2019

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.

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)**semestres 7 & 9**

mardi 10h-12h et 16h-18h

mercredi 14h-18h

semestres 8 & 10

mardi 16h-18h

mercredi 10h-12h et 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 Sébastien 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 14h-16h

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.

GENIUS LOCI**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

7

jour(s) et heure(s)

---

jeudi 13h-16h

objectifs

Explorer la notion de design graphique situé par ses frontières.

contenu

L'atelier Genius Loci a pour ambition d'interroger la notion d'esprit du lieu depuis le design graphique. Héritière des pratiques religieuses antiques, elle est empruntée à un principe d'aménagement paysager — et par extension urbain et architectural — prônant une création contextualisée où le créateur entre en négoce avec l'existant.

Après l'avoir explorée à travers l'architecture moderne, la fête populaire, la microhistoire muséale et l'aménagement paysager, l'atelier Genius Loci concentre son attention sur le tourisme qui semble pouvoir synthétiser l'ensemble des thématiques précédentes. C'est pourquoi cette notion sera au cœur du travail d'édition que nous allons mener ensemble pour la biennale d'édition « Exemplaires » à Rennes en avril 2019.

WARP ZONE**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

10

jour(s) et heure(s)

---

jeudi 13h-18h

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.

SUIVI DE PROJETS**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

10

jour(s) et heure(s)

---

vendredi 14h-18h

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

semestre(s) et option(s)

---

9 & 10

crédit(s)

---

semestre 9

10

jour(s) et heure(s)

---

vendredi 9h-13h

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 d'un 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

jour(s) et heure(s)

semestres 7 & 9

mercredi 18h-20h (1 semaine sur 2, semaines sans conférences)

semestres 8 & 10

mercredi 9h-13h

objectifs

Temps spécifique pour les étudiants souhaitant développer une recherche dans le champ du dessin de caractères lors de rencontres sur projet. Appui rédactionnel autour des pratiques typographiques contemporaines ou historiques.

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.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS — DESIGN, COMMERCE ET COOPÉRATIVE *QUEL DESIGN POUR LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS ?*

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5 & 7

+ sem. 5, 7 & 9 option design en partenariat avec le master DTCT (Université Toulouse — Jean Jaurès) sous la responsabilité de Brice Genre

crédit(s)

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30

- Présentation du projet mardi 9 octobre 2018
- Journée d'étude le 16 novembre et workshop du 26 au 30 novembre 2018 à l'Université Toulouse — Jean Jaurès

objectifs

Le projet de design autour du supermarché coopératif de Toulouse (Chouette Coop) a été initié en 2017-2018 dans le cadre du programme de recherche de l'option design « Design et pauvreté ». Au cours de cette première année, un groupe d'étudiants a réalisé de multiples enquêtes et analyses pour documenter et comprendre le fonctionnement des espaces d'approvisionnement. Ces enquêtes ont fait émerger un certain nombre de problèmes et d'hypothèses de travail convoquant le design sur ses différents terrains (aménagement d'espace, signalétique, conception d'éléments de mobilier à faire construire, son, etc.).

Cette année, le projet autour du supermarché associera des enseignants et des étudiants de l'option design (studio design et environnement) et de l'option design graphique d'une part, et d'autre part le master DTCT de l'Université Toulouse – Jean Jaurès sous la responsabilité de Brice Genre. Il se déploiera au sein d'un atelier de recherche et d'expérimentation, dans lequel les étudiants pourront développer des pistes de recherche et des scénarios de projet.

contenu

Ces dernières années, les modes de consommation et les pratiques d'approvisionnement se sont transformés, et le modèle du supermarché n'est plus l'unique référence. Les manières d'accéder aux produits de consommation tendent à se diversifier, par exemple à travers la multiplication d'enseignes dédiées aux produits bio, aux initiatives privilégiant le circuit court (Amap, La Ruche qui dit oui, Cœur paysan, etc.) ainsi qu'à l'apparition des supermarchés coopératifs.

Ces initiatives qui se présentent comme des alternatives au modèle classique du supermarché attestent d'une prise de conscience. On sait maintenant les effets nuisibles des méthodes de production intensives sur la santé, sur la terre et sur les conditions de travail en vigueur dans la grande distribution. À rebours de ce modèle, les supermarchés coopératifs sont portés par des citoyens qui cherchent à mettre en place un lieu de commerce soutenable, où les prix pratiqués permettraient au plus grand nombre d'accéder à des produits tout en veillant à prendre soin des conditions de production.

Les enjeux sous-tendus par ce type de projet sont nombreux. Son modèle organisationnel interroge le travail (coopération entre individus non nécessairement professionnels de la distribution), l'économie (rémunération indirecte des coopérateurs / mutualisation des connaissances entre les différentes coopératives), pose des questions d'ordre social (reconfiguration de la relation entre producteurs et consommateurs) et d'ordre urbanistique (rapprochement des lieux des productions et de consommation).

Le supermarché coopératif ne peut plus être uniquement considéré comme un simple lieu d'approvisionnement. Ce serait aussi – pour tous ceux qui y font leurs courses – un lieu de travail, de rencontres et d'échanges, ainsi qu'un lieu d'éducation qui entend offrir la possibilité de comprendre ce que l'on consomme. En ce sens, il constitue pour les designers un nouveau terrain d'exercice, notamment autour d'un travail sur l'espace, les objets et sur le design visuel.

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Pierre-Damien Huyghe, éd. De l'incidence, 2014,
- *Les employés*, Siegfried Kracauer, éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929),
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Olivier Assouly, Marie-Haude Caraës, Paul Kendirgi, Claire Lemarchand, 2012.

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)

---

semestre 8

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

---

sur 5 lundis, mars-avril 2019

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 2018 et 3 demi-journées en mars 2019)

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 contemporain H. Sénant sem. impaire – sem. 7 sem. paire – sem. 8	Écriture(s) Pratique P. Fauré – sem. 7
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h	Suivi de projets R. P. Lefèvre – sem. 7 (1 fois / mois)	
14h-15h		Écriture(s) Culture P. Fauré
15h-16h		
16h-17h		Écriture(s) Pratique P. Fauré
17h-18h	Histoire et théorie du design L. Giorgino	
18h-19h		Club des lecteurs L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Enjeux de la commande – sem. 7 Atelier typographique – sem. 8 F. Chastanet</p>		<p>Des Textes F. Chastanet S. Dégeilh O. Huz</p>		<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	
<p>Écriture(s) Pratique P. Fauré sem. 8</p>		<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>		<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>	
<p>Trucs et astuces O. Huz S. Dégeilh sem. 7</p>		<p>Genius Loci O. Huz, S. Dégeilh – sem. 7</p>		<p>Trucs et astuces O. Huz – sem. 7</p>	
<p>Warp Zone O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>		<p>Écriture(s) Pratique P. Fauré</p>		<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>	
<p>Conférences</p>		<p>Trucs et astuces O. Huz S. Dégeilh sem. 7</p>		<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>	
<p>Séminaire État des recherches</p>		<p>Warp Zone O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>		<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>	
<p>Suivi de projets typo F. Chastanet sem. 7</p>		<p>Warp Zone O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>		<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 9 et 10

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets	Écriture(s) Pratique P. Fauré – sem. 9
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets	Écriture(s) Culture P. Fauré
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	Histoire et théorie du design L. Giorgino	Écriture(s) Pratique P. Fauré
18h-19h		
19h-20h		Club des lecteurs L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire

– design graphique

	mercredi	jeudi	vendredi
	<p>Atelier typographique F. Chastanet</p> <p>Écriture(s) Pratique P. Fauré sem. 10</p> <p>Español M. Sallarès sem. paire</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh</p> <p>Español M. Sallarès sem. paire</p>
	<p>Écriture(s) Pratique P. Fauré</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>
<p>Conférences</p> <p>Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p> <p>Suivi de projets typo F. Chastanet sem. 9</p>			

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 7 à 10 — option design

---

302 studios (au choix)

307 cours communs (obligatoires)

316 emploi du temps
& planning annuel

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. Une segmentation du design en spécialités diverses « design d'espaces », « design d'objets » de « design de services », etc., ne va pas sans poser problème et tend à sous-estimer les relations existant entre ces différents champs d'activité. Aussi, la singularité de l'enseignement du design à l'isdaT tient au fait qu'il y soit pensé avant tout comme un état d'être au monde, comme une attitude, nourrie de la prise en compte des milieux.

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. 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.

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.

Aussi, c'est en se frottant aux champs de l'art, de l'architecture et de l'urbanisme, mais aussi des sciences humaines et sociales que les

designers en devenir parviendront à construire une culture et une démarche singulière et à affiner leurs hypothèses de travail.

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 ici, 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 modes de production des plus archaïques aux techniques les plus récentes. L'atelier est de ce point de vue un point névralgique de l'enseignement du design à l'isdaT.

Le programme des études comprend et s'organise autour de 3 studios (au choix) : ils intègrent l'unité d'enseignement projet plastique, prospective, méthodologie, production. Chaque studio est associé à un ou plusieurs ateliers techniques et aux cours communs (obligatoires) intégrant l'unité d'enseignement initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts et langue étrangère.

Coordination

Le coordonateur de l'option design est NN.

Le programme des études du second cycle

Les studios (au choix)

Au début du semestre d'hiver, les étudiants devront faire un choix parmi les studios proposés. Pour gérer au mieux les effectifs et encadrements dans les différents studios, les étudiants devront obligatoirement formuler et motiver un choix en quelques lignes. Les étudiants devront rendre leur choix la semaine qui suit la présentation des programmes.

Tout changement dans le choix du studio s'effectuera jusqu'au vendredi 12 octobre auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeurs.

Un changement peut avoir lieu uniquement d'une année à l'autre.

Les studios proposés :

- Studio design faire ville
- Studio design, art et communs
- Studio design et environnement.

Les cours communs (obligatoires)

✕ L'ATR en Infographie 2D et 3D

- ✕ Les cours d'histoire de l'art, méthodologie et langues étrangères
  - Histoire de l'art
  - Séminaire de design
  - Outils méthodologiques – Mémoire
  - Écriture.

✕ Hors les murs

- Stage et séjour en Erasmus (semestre d'été)
Les étudiants auront à effectuer un ou des stages au semestre 8 d'une durée de quatre semaines. Le stage devra faire l'objet d'un rapport devant être adressé au directeur des études, aux professeurs de design du 2nd cycle, et à la secrétaire pédagogique Bettina Mellet au maximum trois semaines avant l'évaluation du sem. 8. Le séjour en échange Erasmus devra lui

aussi avoir lieu au semestre 8.

– Atelier and Co.

✕ Les semaines partagées

- Mises en espace – rencontre collégiale
- Semaine des workshops
Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. La semaine des workshops aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 (les cours sont suspendus)
- Trans-mission
Trois semaines avant les DNSEP, les étudiants du semestre 8 aideront les étudiants du semestre 10 pour la préparation du diplôme
- 2 journées de préparation des Journées Portes Ouvertes.

Les cours optionnels

À condition que ceux-ci ne se superposent pas aux studios et aux cours communs, les étudiants sont libres de participer aux ateliers d'initiation à la recherche artistique (voir page 239).

✕ En autonomie (semestre d'hiver et d'été)

- Dans les ateliers techniques :
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.
- Archivages :
un archivage sous forme de dossier des travaux sera examiné lors des évaluations. Ce document pourra comprendre des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisse d'une proposition engagée.
- Recherche en bibliothèque :
la fréquentation de la bibliothèque doit permettre la construction d'un fond iconographique, la recherche de références, l'écriture de fiches de lecture.

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	<hr/>			
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Mise en forme du projet personnel	10	<hr/>			
Langue étrangère	1	Total	30	<hr/>			
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	<hr/>			
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

Présentation des studios en cycle 2

Studio Communs : design & art

Le studio a pour vocation de travailler et d'interroger les rapports entre l'humain, le non-humain, les milieux techniques et les rapports sociaux à travers des archipels de projets communs.

Le travail se fera à travers le regard sensible et critique, analytique de plusieurs milieux précis. Des pratiques ancrées dans les nouvelles stratégies et organisations basées sur les communs, incitent à ouvrir notre questionnement aux défis des mondes non-humains, et aux enjeux politiques, esthétiques, philosophiques qu'ils convoquent. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation. Comprendre et partager son milieu, c'est tout l'enjeu de ce travail qui propose une mise en commun des connaissances et des techniques, à l'heure du tout propriétaire et des objets ou des pratiques de plus en plus fermés.

Nous proposons ici de déchiffrer les interactions symboliques et techniques d'un milieu et sa relation aux autres. Le travail aboutira à la mise à disposition, à la connaissance d'usages de l'espace ou des ressources d'une manière générale afin d'en explorer ses composants, sa science et ses habitudes pour créer des dispositifs techniques. Il est important de réfléchir à l'action dans un milieu spécifique où la relation est le point névralgique d'une ré-invention de la culture.

Studio Design et Environnements

Le studio Design et Environnements est un lieu de pratique et d'étude qui a vocation à observer et interroger notre cadre matériel d'existence.

L'espace social se compose d'équipements, d'objets, de services qui structurent la socialité et qui parfois nous traitent comme des flux à « gérer », des cibles à atteindre, des consommateurs à charmer. De ces équipements, objets ou services, qui s'adressent à nous au travers d'injonctions qui régulent, interdisent, prescrivent et imposent, on pourrait dire qu'ils manquent d'une certaine urbanité, d'une certaine politesse.

Peut-on imaginer un rapport différent entre nous et le monde matériel ? Cette question se retrouve dans de nombreuses initiatives diffuses et disséminés, individuel ou collective, prenant naissance dans la société civile et proposant des alternatives aux manières de s'approvisionner, de produire ou plus fondamentalement d'habiter.

Il s'agira au cours du second cycle de réfléchir à la manière dont ces initiatives peuvent mettre au travail le design, l'amener à s'interroger, à mettre en œuvre et en forme des outils de lisibilité, de visibilité et d'accessibilité, permettant aux citoyens de percevoir le monde qui les entoure et potentiellement de retrouver une capacité d'action ou une manière d'agir, capacité dont ils avaient été par certains dispositifs, objets, ou équipements dessaisis.

Studio Faire Ville : « Villes & guerres »

Ayant été originellement conçues comme espaces de protection des personnes et des biens, les villes ont depuis leur origine, toujours eu partie liée avec les guerres.

Au cours de leur histoire, les villes européennes se sont développées en partie en fonction de l'évolution des techniques et stratégies militaires du moment.

Ainsi certaines de leurs organisations urbaines et de leurs architectures en conservent l'héritage, comme en témoignent les citadelles, arsenaux, casernes, esplanades et autres bases militaires.

Depuis la 2e guerre mondiale, les villes ont progressivement constitué les enjeux centraux des conflits ; certaines devenant les territoires privilégiés de leurs affrontements, quand d'autres se transformaient en refuges des migrants fuyant les combats.

Aujourd'hui sur de nombreux plans (sociétaux, économiques, environnementaux, politiques...), les guerres déstabilisent plus profondément l'urbain, le pénétrant plus intensément en ciblant son quotidien le plus intime, par de nouvelles stratégies soit qualifiées de « pauvres » comme l'opèrent certaines formes de terrorisme ; soit adoptant de nouvelles conditions telles les interventions de sociétés privées dans des conflits récents, telle l'entreprise américaine Blackwater ou certaines milices privées.

Du conflit corps à corps au conflit 3.0, du sniper au drone, des frappes dites chirurgicales aux simulations de combats par jeux vidéo, les stratégies militaires d'intervention sur l'urbain modifient et adaptent en continu leurs schémas aux différentes échelles qu'elles investissent : le corps, l'urbain, le territoire, par une anticipation constante de ce qui peut advenir.

Que devient l'urbain, pendant et après une guerre, et comment l'appréhender dans son nouvel état ? Que devient l'humain pendant et après une guerre, et comment appréhender sa place dans l'urbain ? Quel « rôle » joue alors l'urbain pour l'humain ? Quelle « place » prend alors l'humain dans l'urbain ?

À partir de situations (de crise) de guerre, il s'agira de repenser ce qui fonde l'urbain, et de déterminer par des points d'entrées spécifiques, à partir de quoi et de quelles manières, peut-on le repenser pour le redéfinir (partiellement ou totalement), afin que soient posées de nouvelles problématiques interrogeant ses modes de développements à venir ? Comment penser l'urbain pendant et après le conflit ? Quels projets qui fassent sens y définir, à l'échelle de l'individu, du collectif, de l'urbain, du territoire ? Que faire de ses destructions et de ses blessures : celles de ses bâtis et celles des corps ? Quelles nouvelles formes d'habitabilités, de temporalités, d'échelles, d'usages ?

À partir du contexte d'un conflit spécifique, appréhendé uniquement par les informations de différentes natures le concernant qui leur seront communiquées au travers d'un document multimédia, les étudiants seront amenés à en rechercher d'autres, afin d'établir une étude traduisant le contexte dans toute sa densité, pour être à même de développer en lui, une programmation ou un projet.

studios (au choix)

STUDIO FAIRE VILLE :

– « LA VILLE & LA GUERRE »

enseignant(s)

P. Grégoire avec des interventions
d'A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option design (ouvert aux étudiants
de l'option art)

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
10	5

jour(s) et heure(s)

studios du mardi au vendredi 9h-19h

objectifs

Travailler le design avec l'architecture, via une occurrence particulière attachée à l'urbain ; en sondant les conditions et conséquences d'un conflit urbain précis s'étant produit dans un contexte réel. À partir des dossiers d'informations composé d'articles de presse, de textes d'historiens, d'enregistrements sonores, de vidéos, de visuels, de cartes, de plans qui leur seront remis, il s'agira pour les étudiants de développer dans un 1er temps l'étude précise d'un point particulier en vue de développer, dans un 2nd temps, un projet dont la nature est totalement ouverte.

contenu

Étudier l'urbain à partir de sa destruction, sa fin, en l'abordant par ses restes, ruines, traces, pour l'approcher à partir de ce qu'il demeure au travers de son histoire : un espace et un temps d'expression de dialogues et de conflits, cette dualité devenant son fondement même.

Étudier ce qui est détruit : pourquoi et comment l'est-il ? Envisager des hypothèses de travail à partir des bâtis en partie détruits et/ou des corps mutilés. Engager des scénarii de travail sur l'urbain et le corps en les appréhendant ensemble.

Une journée d'études « La ville et la guerre » est organisée par l'isdaT en partenariat avec Sciences Po Toulouse et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse le 14 décembre 2018. Le matin, un séminaire fera intervenir 4 grands témoins :

- Eyal Weizman, architecte, enseignant-chercheur à Goldsmiths University, directeur de Forensic Architecture, Londres,
- Rémy Ourdan, journaliste et grand reporter de guerre au journal Le Monde,
- Catherine Cattaruzza, plasticienne, photographe, documentariste, travaillant sur les frontières invisibles des zones de conflits (Israël/Palestine, Chine/Corée du Nord...),
- Patrick Boureille, ancien enseignant et actuel chercheur au Service Historique de la Défense.

L'après-midi, une séance de travail aura lieu entre les étudiants et ces 4 intervenants.

Bibliographie sélective

- *La ville & la guerre*, sous la direction d'Antoine Picon, éd. de l'Imprimeur, Paris, 1996,
- *Guerres mondiales & conflits contemporains*, éd. PUF, Paris, 2002,
- *De la guerre*, Carl Von Clausewitz, 1832, éd. De Minuit, Paris, 1959,
- *L'art de la guerre*, Nicolas Machiavel, 1521, trad. J-Y Boriaud, éd. Perrin, Paris, 2012.

STUDIO COMMUNS : DESIGN & ART – RÉSIDENCE YA+K

enseignant(s)

M. Gary, N. Bruyère, S. Lorenzi, S. Aubry,
D. Le Ray, J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
10	5

jour(s) et heure(s)

studios du mardi au vendredi 9h-19h

objectifs

Le studio a pour vocation de travailler et d'interroger les rapports entre l'humain, le non-humain, les milieux techniques et les rapports sociaux à travers des archipels de projets communs. En lien et en discussion avec le séminaire « cosmopolitiques ? » Le travail se fera à travers le regard sensible et critique, analytique du milieu de Saint Cirq Lapopie dans le Lot.

contenu

Résidence YA+K à Saint Cirq Lapopie. Le travail s'articulera par des périodes d'immersion dans le Lot, suivi d'un séminaire et des phases de restitutions, jusqu'à la mise en œuvres des éléments à l'échelle 1.

L'équilibre fragile de la biodiversité, la force manifeste des éléments, nous poussent à imaginer d'autres pratiques du politique, véritablement ouvertes aux interactions transformatrices qui relie humains et non-humains.

- ✕ Qu'est-ce que la sous-optimalité ?
- ✕ En quoi consiste aujourd'hui la précarité ?

Bibliographie sélective

- *Où atterrir ? Comment s'orienter en politique*, Bruno Latour, éd. la Découverte,
- *Écoumène, introduction à l'étude des milieux humains*, Augustin Berque, éd. Alpha,
- *Dictionnaire des biens communs*, Judith Rochfeld, Marie Cornu, Fabienne Orsi, éd. P.U.F., Paris, 2017.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS — DESIGN, COMMERCE ET COOPÉRATIVE *QUEL DESIGN POUR LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS ?*

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5, 7 & 9

+ sem. 5 & 7 option design graphique
en partenariat avec le master DTCT
(Université Toulouse — Jean Jaurès)
sous la responsabilité de Brice Genre

crédit(s)

semestre 7
10

semestre 9
5

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30

— Présentation du projet mardi 9 octobre
2018

— Journée d'étude le 16 novembre et
workshop du 26 au 30 novembre 2018
à l'Université Toulouse — Jean Jaurès

objectifs

Le projet de design autour du supermarché coopératif de Toulouse (Chouette Coop) a été initié en 2017-2018 dans le cadre du programme de recherche de l'option design « Design et pauvreté ». Au cours de cette première année, un groupe d'étudiants a réalisé de multiples enquêtes et analyses pour documenter et comprendre le fonctionnement des espaces d'approvisionnement. Ces enquêtes ont fait émerger un certain nombre de problèmes et d'hypothèses de travail convoquant le design sur ses différents terrains (aménagement d'espace, signalétique, conception d'éléments de mobilier à faire construire, son, etc.).

Cette année, le projet autour du supermarché associera des enseignants et des étudiants de l'option design (studio design et environnement) et de l'option design graphique d'une part, et d'autre part le master DTCT de l'Université Toulouse — Jean Jaurès sous la responsabilité de Brice Genre. Il se déploiera au sein d'un atelier de recherche et d'expérimentation, dans lequel les étudiants pourront développer des pistes de recherche et des scénarios de projet.

contenu

Ces dernières années, les modes de consommation et les pratiques d'approvisionnement se sont transformés, et le modèle du supermarché n'est plus l'unique référence. Les manières d'accéder aux produits de consommation tendent à se diversifier, par exemple à travers la multiplication d'enseignes dédiées aux produits bio, aux initiatives privilégiant le circuit court (Amap, La Ruche qui dit oui, Cœur paysan, etc.) ainsi qu'à l'apparition des supermarchés coopératifs.

Ces initiatives qui se présentent comme des alternatives au modèle classique du supermarché atteste d'une prise de conscience. On sait maintenant les effets nuisibles des méthodes de production intensives sur la santé, sur la terre et sur les conditions de travail en vigueur dans la grande distribution. À rebours de ce modèle, les supermarchés coopératifs sont portés par des citoyens qui cherchent à mettre en place un lieu de commerce soutenable, où les prix pratiqués permettraient au plus grand nombre d'accéder à des produits tout en veillant à prendre soin des conditions de production.

Les enjeux sous-tendus par ce type de projet sont nombreux. Son modèle organisationnel interroge le travail (coopération entre individus non nécessairement professionnels de la distribution), l'économie (rémunération indirecte des coopérateurs / mutualisation des connaissances entre les différentes coopératives), pose des questions d'ordre social (reconfiguration de la relation entre producteurs et consommateurs) et d'ordre urbanistique (rapprochement des lieux des productions et de consommation).

Le supermarché coopératif ne peut plus être uniquement considéré comme un simple lieu d'approvisionnement. Ce serait aussi – pour tous ceux qui y font leurs courses – un lieu de travail, de rencontres et d'échanges, ainsi qu'un lieu d'éducation qui entend offrir la possibilité de comprendre ce que l'on consomme. En ce sens, il constitue pour les designers un nouveau terrain d'exercice, notamment autour d'un travail sur l'espace, les objets et sur le design visuel.

Bibliographie

- « Travailler pour nous » in *À quoi tient le design*, Pierre-Damien Huyghe, éd. De l'incidence, 2014,
- *Les employés*, Siegfried Kracauer, éd. Belles Lettres, 2012 (publié pour la 1re fois en 1929),
- Mode de recherche n°17, « L'innovation sociale », Olivier Assouly, Marie-Haude Caraës, Paul Kendirgi, Claire Lemarchand, 2012.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENT — ENQUÊTER / CONCEVOIR / RÉALISER

enseignant(s)

H. Perez, L. Giorgino, C. Radosa

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

10

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

mercredi 11h-13h et 14h-18h

objectifs

Identifier une situation qui pose un problème qui peut être traité par le design. Construire un corpus précis, répertorier, classer des pratiques sous la forme d'un atlas critique au travers d'une micro-édition. « Faire image » pour communiquer et mettre en forme la singularité du contexte investigué. Formuler des hypothèses de projet. Expérimenter, confronter, donner corps à des propositions concrètes.

contenu

C'est de la confrontation à la particularité d'une problématique qu'émerge le projet de design. En fonction de leur champ d'intérêt, les étudiants seront invités à s'immerger dans un contexte auquel ils voueront une attention particulière, et à faire l'expérience d'un contexte, à en saisir les singularités, équipés d'appareils d'enregistrement de leur choix (appareil photo, caméra, enregistreur sonore, dispositif de captation divers).

La question du prendre image et du faire image constituera une étape importante du projet. Aussi, ils devront imaginer la forme finale de la présentation et son support (écran, vidéo projection, installation multimédia, installation *in situ*...).

Les étudiants poursuivront l'exploration de leur champ de recherche en pensant « en relation » les dimensions esthétiques, sociales techniques et économiques, et élaboreront des hypothèses de travail et des propositions d'actions en relation avec le contexte étudié. Ils seront aussi amenés à formaliser les conditions de possibilité de leur projet. Différents outils leur seront proposés pour tester et éprouver ces hypothèses (*in situ*, à l'échelle...) dans toutes leurs dimensions (le fonctionnement, la structure, l'enchaînement des actions, les scénarii, la matérialité...).

Plusieurs cours et expériences constitueront notre programme :

- Enquêter / concevoir / réaliser, cours d'investigation ou exploration / projet
- Séquence 1 : Construire un regard et un objet filmique ou séquence visuelle, cours avec la participation de Catherine Radosa
- Séquence 2 : Concevoir un projet situé,
- Veiller / collecter, construire un corpus critique ou un atlas des pratiques,
- Design et supermarché coopératif, Journée d'études et workshop avec le Master DTCT de l'Université Toulouse
- Jean Jaurès.

Bibliographie sélective

- *Pour une écologie de l'attention*, Yves Citton, éd. du Seuil, Paris, 2014,
- *Une Balade au Merlan*, récit numérique polyphonique sur la cité du Merlan, Caroline Bougourd, Loup Cellard et Robin de Mourat,
- *L'enseignement de Las Vegas*, Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour et Valéry Didelon, éd. Mardaga, 2008.

cours communs (obligatoires)

INTENSIF ÉCRITURE

enseignant(s)

S. Lorenzi, L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

du 2 au 4 avril 2019

objectifs

L'écriture est une pratique à part entière de création et de structuration de la pensée. L'objectif de cet intensif est de guider l'étudiant à travers sa propre pratique et découverte de l'écriture.

contenu

Travailler avec la morphologie d'un mot, d'un texte, d'une image. La mise en page est d'abord une mise en forme et une mise en espace. Si un texte prend corps au travers d'une édition, alors l'édition est le corps du texte, et en ce sens, ni l'un ni l'autre ne doivent être pensé séparément.

Selon l'orientation et la substance des écrits, il sera demandé à l'étudiant d'esquisser des propositions de mise en page. Il devra expérimenter des formats, des échelles, des supports... L'imagination et la créativité doivent se ré-emparer de la matière vive des mots.

ATR (ART & TECHNIQUE DE REPRÉSENTATION)

enseignant(s)

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

semestre 7

3

semestre 8

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 11h-13h

objectifs

Travail spécifique de représentation :
 – Production de visuels servant les projets des étudiants.
 – Poursuite de l'élaboration du langage visuel personnel de chaque étudiant.

contenu

Tout d'abord nous ferons un état des lieux des travaux en cours et une analyse des besoins de chacun en terme d'images, de photographies, films, etc. Débutera alors, sur la base des travaux initiés et des connaissances et des apprentissages acquis au premier cycle, la production des visuels nécessaires. Les concepts abordés avec la visiothèque au premier cycle seront renforcés, en particulier le travail « d'hybridation » et serviront la qualification d'auteur de l'étudiant.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

semestre 7

3

semestre 8

4

jour(s) et heure(s)

lundi 15h-17h

objectifs

D'avantage qu'une méthode à appliquer pour composer un mémoire, il s'agira ici de présenter un ensemble d'outils à mettre en œuvre ou à l'épreuve pour élaborer pas à pas un travail réflexif articulé à un cheminement personnel.

En école d'art, un investissement particulier sur la forme et le format du mémoire est attendu. Des modalités d'écriture et d'énonciation diverses pourront être mises en œuvre : l'Atlas, le montage documentaire, l'essai critique, le récit, etc. On interrogera au fil des séances ce qui peut faire matière pour le mémoire en envisageant divers Gisements possibles.

contenu

Dans un premier temps et selon leurs inclinaisons, les étudiants seront amenés à produire des données de première main en s'aventurant sur un terrain en relation avec leurs champs d'intérêts. Une série d'exercices d'observation leur sera proposé : tenter d'épuiser un lieu, un objet, une façon de faire en procédant à des descriptions pour parvenir à mettre des mots sur les choses. À travers la marche, la flânerie, l'enquête il s'agira de se tenir aux aguets et à l'écoute pour mettre en lumière un fait, un élément d'une situation jusqu'alors inaperçu et qui d'une manière ou d'une autre interroge le design. Les étudiants pourront également composer des collections à partir de données de seconde main (montage documentaire, photothèque, planche d'atlas, recueil de citations, etc.) afin de constituer un corpus de documents de diverses natures.

X Des outils pour collecter de la matière **L'entretien**

La pratique de l'entretien amène à s'interroger sur les manières de rapporter la parole d'un autre : l'interview, le dialogue, la conversation sont autant de modalités à emprunter et qui renvoient à des genres spécifiques. On se posera la question de la manière d'enregistrer un échange et de la forme de restitution à donner à cet échange. Que donne-t-on à voir, à lire ? Avec quelles personnes mener un entretien (un producteur ? Une personne à qui l'objet de la production se destine ? Un chercheur en génie civil ou en biologie ?, etc.).

Le travail d'observation

Le travail d'observation (ou étude de cas) aura vocation à produire un relevé, à documenter un geste technique, une manière de se déplacer dans un espace particulier, la relation avec un outil, etc.

Composer une iconographie

L'élaboration d'une iconographie amènera l'étudiant à sélectionner une série d'images de provenance, de nature ou d'époques différentes, à s'interroger sur la nature des images, leurs auteurs et leurs motivations. L'étudiant remarquera à cette occasion comment le rapprochement d'images entre elles peut produire un sens, un effet autrement qu'avec un discours. Ils seront invités à penser et à commenter leur manière de collecter des images dans des sources de différentes natures, à sonder à la fois les supports imprimés et numériques (manuel, notice, encyclopédie, fonds d'archives, etc.) Il sera demandé aux étudiants de venir avec des images imprimées, cela impliquera de prendre en compte dès le début le format de l'image.

Schémas / diagramme de pensée

Penser et produire une forme graphique en travaillant la mise en relation d'idées, de notions et de définitions. Ce type d'outil permettra aux étudiants de commencer à articuler ce qu'ils auront recueillis dans les textes au travers de leurs expériences de lecture.

Chaque semaine, les étudiants seront invités à présenter au choix un entretien, un travail d'observation, une sélection d'images ou un schéma.

X Monter / Sampler : de l'agencement surgissent les problèmes

Dans un second temps, une semaine intensive sera consacrée à la question du montage de la matière collectée. Pour mettre en mouvement cette matière, il sera demandé aux étudiants de :

- Procéder à des gestes de montages :
juxtaposer deux images entre elles
et / ou une parole et une image, etc.

- Faire dialoguer ce qui a pu être relevé au cours d'une enquête avec un fragment de texte tiré d'une lecture.
- Chercher des liaisons et mettre à jour des tensions entre les sources.
- Créer des chocs entre l'archaïque et l'actuel : mettre en évidence des anachronismes.

À la fin de cette période, les étudiants devront établir le scénario du mémoire, élaborer l'intrigue.

Calendrier / progression**Semestre 7**

1. Amasser la matière du mémoire (début octobre à mi-novembre)
2. Penser / classer / monter, sampler (mi-novembre)
2. Faire jaillir un problème (décembre).
La formulation du ou des problèmes devra parvenir sous une forme écrite à l'ensemble des enseignants de l'option à l'occasion des bilans de fin de semestre.

Semestre 8

Au semestre 8, le suivi de mémoire se fera sous forme d'entretiens individuels avec le tuteur. Une semaine d'intensif « mise en forme » est programmée fin mai afin de travailler à trouver une forme qui convienne le mieux à la matière constituée.

hors-les-murs

"ATELIER AND CO"

enseignant(s)

M. Gary, A. Loridan

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

---

semaine paire

sur rendez-vous et selon le planning

objectifs

Préparer les étudiants à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Poser les conditions de cet exercice en privilégiant les collaborations et les partenariats extérieurs visant la mise en relation, l'échange et le partage de connaissances à travers des stages autour de projets prospectifs et de commandes.

contenu

Cette année, plusieurs partenariats et protocoles de travail sont envisagés autour des projets suivants :

✕ L'appel à projet UKRONIE avec l'association ARESO – Association Régionale d'Éco-construction du Sud-Ouest.

L'objectif de cet appel à projet est de porter un regard sur notre habitat comme espace à penser, à vivre et également à construire, comme un espace à inscrire dans son temps et dans son environnement. Le bien-être de l'Homme et de sa planète, la dignité d'un toit pour tous, la rencontre de la diversité et de l'altérité sont autant de dimensions fondamentales à mettre en perspective.

Comment repenser l'habitat dans sa conception, sa construction et dans sa pérennité ? Comment mobiliser l'habitant dans sa manière de vivre et de se saisir dans son logis ? L'objectif est ici d'interroger, interpeller ou répondre à cette « crise du logement » : le rapport urbain-rural, l'architecture vernaculaire, le bioclimatisme, les énergies « vertes »... sont des pistes parmi tant d'autres.

✕ Le projet MYCELIUM avec le Bio FabLab Artilec / l'INSA – département Génie Civil et Géotechnique de l'UPSSITECH Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC) / l'INRA – Université Toulouse III Paul Sabatier Laboratoire de recherche en Sciences Végétales UMR CNRS-UTIII 5546 Pôle de Biotechnologie Végétale / Le café des spores / Le jardin botanique Henri Gaussen...

À partir d'un protocole visant la mise en relation, l'échange et le partage de connaissances, de compétences techniques, technologiques et théoriques entre des étudiants en art, en design et des laboratoires de recherche, des entreprises, des associations inscrites sur le territoire, l'atelier visera l'exploration de nouvelles formes et de nouveaux processus de production appliqués aux interactions des organismes et matériaux vivants et non vivants.

Les recherches seront orientées vers l'expérimentation et la valorisation de ces organismes et de ces matériaux en accordant une place importante au processus de développement d'autres modes de construction et de fabrication en situation de manque et / ou de pénurie énergétique afin de concevoir des « dispositifs » permettant de réduire les consommations d'énergie tant à la production qu'à l'utilisation.

✕ Le projet Authentic Material avec la startup Toulousaine AuM – Authentic Material s'inscrit dans une logique d'ancrage territorial, de valorisation des savoir-faire et d'engagement éthique.

Née 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. Les produits proposés sont des matériaux naturels reconstitués sous différentes dimensions (formes géométriques basiques, complexes ou moule à façon) permettant un usage immédiat, adapté à son activité et à une intégration rapide dans sa chaîne de production. Nous axerons notre collaboration et les expérimentations sur l'ensemble de la gamme proposée.

✕ L'atelier à l'ENSFEA (École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole).

L'atelier organisé en 2018-2019 par l'ENSFEA est centré sur l'étude du « Cercle », c'est-à-dire le « foyer » où se retrouvent étudiants et personnels, en tant que lieu de vie commun à tous.

La (ou les) proposition(s) résultant de cet atelier proposera des projets prospectifs pour ce lieu et son environnement, dans le but d'en questionner son esthétique, ses usages et leurs spatialisations.

les semaines partagées

L'ensemble des semaines partagées vaut 2 crédits aux semestres 7, 8 & 9

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Professeurs et intervenants invités

semestre(s) et option(s)

---

8 & 10

jour(s) et heure(s)

---

semaine du 18 au 22 février 2019

objectifs

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

contenu

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

MISE EN ESPACE RENCONTRE COLLÉGIALE

enseignant(s)

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'accompagne d'une réflexion critique argumentée. Une grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Chaque mise en espace fera l'objet d'un travail d'archivage photographique.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant(s)

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

---

8 & 10

jour(s) et heure(s)

---

préparation mercredi 13 et jeudi 14 février 2019
Journées Portes Ouvertes les vendredi 15
et samedi 16 février 2019

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 scénario 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)

8

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 4 et les étudiants finalisant les réalisations en vue du DNSEP.

contenu

Les étudiants de l'années 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.

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)

---

semestre 8

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

---

sur 5 lundis, mars-avril 2019

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 2018 et 3 demi-journées en mars 2019)

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 8 – design

	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		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>STUDIO /D.E. L. Giorgino H. Perez sem. impaire</p>	<p>STUDIO /F.V. P. Grégoire</p>	<p>STUDIO /C.D.A. S. Lorenzi sem. paire</p>
<p>STUDIO /D.E. L. Giorgino H. Perez</p>	<p>STUDIO /C.D.A. M. Gary – sem. paire</p>	
<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>	<p>ATR J.-M. Evezard</p>	
		<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>
<p>STUDIO /D.E. H. Perez</p>	<p>STUDIO /F.V. P. Grégoire</p>	<p>STUDIO /C.D.A. S. Lorenzi sem. paire</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	<p>STUDIO /C.D.A. M. Gary – sem. paire</p>	

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 7 et 8 – design

septembre

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

octobre

L 1 <small>Cours commun</small>
M 2
M 3 <small>Présentation des Studios</small>
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8 <small>Cours commun</small>
M 9 <small>Présentation Chouette Coop</small>
M 10
J 11 <small>Studios</small>
V 12
S 13
D 14
L 15 <small>Cours commun</small>
M 16
M 17 <small>Studios</small>
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22 <small>Cours commun</small>
M 23
M 24 <small>Studios</small>
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29 <small>Cours commun</small>
M 30 <small>Studios</small>
M 31

novembre

J 1 <small>Toussaint</small>
V 2
S 3
D 4
L 5 <small>Cours commun</small>
M 6 <small>Studios</small>
M 7
J 8 <small>Dynamique contemporaine</small>
V 9
S 10
D 11 <small>Armistice</small>
L 12 <small>Cours commun</small>
M 13 <small>Studios</small>
M 14
J 15 <small>Dynamique contemporaine</small>
V 16 <small>JE Re-former les supermarchés</small>
S 17
D 18
L 19 <small>Cours commun</small>
M 20
M 21 <small>Studios</small>
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26 <small>Cours commun</small>
M 27 <small>Studios</small>
M 28 <small>Studio C.A.D. WS YA+K (Lot)</small>
J 29 <small>Studio DE WS Design et Food Coop</small>
V 30

décembre

S 1
D 2
L 3 <small>Cours commun</small>
M 4 <small>Studios</small>
M 5
J 6 <small>Dynamique contemporaine</small>
V 7 <small>Restitution YA+K</small>
S 8
D 9
L 10 <small>Cours commun</small>
M 11 <small>Mise en espace Rencontre Collégiale</small>
M 12 <small>Dynamique contemporaine</small>
J 13 <small>JE La ville et la guerre</small>
V 14
S 15
D 16
L 17 <small>Cours commun</small>
M 18 <small>Studios</small>
M 19
J 20 <small>Dynamique contemporaine</small>
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25 <small>Noël</small>
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

janvier

M 1 <small>Jour de l'an</small>
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8 <small>Bilan sem. 7</small>
M 9
J 10 <small>Studios</small>
V 11
S 12
D 13
L 14 <small>Cours commun</small>
M 15
M 16 <small>Studios</small>
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21 <small>Cours commun</small>
M 22
M 23 <small>Studios</small>
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28 <small>Cours commun</small>
M 29
M 30 <small>Studios</small>
J 31

planning annuel

février

V 1
S 2
D 3
L 4 Cours commun
M 5 Studios
M 6 Erasmus
J 7 Hors les murs
J 7 Stages
V 8 Partenariats
S 9
D 10
L 11 Cours commun
M 12
M 13 Préparation JPO
J 14
V 15 JPO
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20 Semaine des workshops
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
S 29
D 30
D 31

mars

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11 Cours commun
M 12 Studios
M 13 Erasmus
J 14 Hors les murs
J 14 Stages
V 15 Partenariats
S 16
D 17
L 18 Cours commun
M 19
M 20 Studios
M 20 Erasmus
J 21 Hors les murs
J 21 Stages
V 22 Partenariats
S 23
D 24
L 25 Cours commun
M 26
M 27 Studios
M 27 Erasmus
J 28 Hors les murs
J 28 Stages
V 29 Partenariats
S 30
D 31

avril

L 1 Cours commun
M 2
M 3 Intensif
J 4 Écriture
V 5
S 6
D 7
L 8 Cours commun
M 9
M 10 Studios
M 10 Erasmus
J 11 Hors les murs
J 11 Stages
V 12 Partenariats
S 13
D 14
L 15 Cours commun
M 16
M 17 Studios
J 18 Erasmus...
V 19 Commissions d'urgence de l'atelier en 2 ^{es} cycle
S 20
D 21
L 22 Lundi de Pâques
M 23 Studios
M 24 Erasmus
J 25 Hors les murs
J 25 Stages
V 26 Partenariats
S 27
D 28
L 29
M 30

mai

M 1 Fête du travail
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7 Bilan sem. 8
M 8 Armistice 1945
J 9
V 10 Studios
V 10 Erasmus...
S 11 Armistice
D 12
L 13 Cours commun
M 14
M 15 Studios
M 15 Erasmus
J 16 Hors les murs
J 16 Stages
V 17 Partenariats
S 18
D 19
L 20 Cours commun
M 21
M 22
J 23 Trans mission
V 24
S 25
D 26
L 27 Cours commun
M 28
M 29 Trans mission
J 30 Ascension
V 31

juin

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

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h	<p>Séminaire Le soucis du design L. Giorgino sem. 9</p>	
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	<p>Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire</p>	
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>STUDIO /D.E. L. Giorgino H. Perez sem. impaire</p>	<p>STUDIO /F.V. P. Grégoire</p>	<p>STUDIO /C.D.A. M. Gary – sem. paire</p>
<p>STUDIO /D.E. L. Giorgino H. Perez</p>		<p>STUDIO /A.D.C. S. Lorenzi sem. paire</p>
<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>		<p>Español M. Sallarès sem. paire</p>
<p>STUDIO / D.E. H. Perez</p>	<p>STUDIO /F.V. P. Grégoire</p>	<p>STUDIO /C.D.A. M. Gary – sem. paire</p>
<p>STUDIO /C.D.A. S. Lorenzi sem. paire</p>		
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>		

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2018-2019

semestres 9 et 10 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
S 1	L 1	J 1 Toussaint	S 1	M 1 Jour de l'an
D 2	M 2 Mise en forme du projet personnel	V 2 Mise en forme...	D 2	M 2
L 3	M 3 Méthodologie de la recherche dont uivi du mémoire	S 3	L 3	J 3
M 4	J 4	D 4	M 4 Mise en forme du projet personnel	V 4
M 5	V 5	L 5	M 5	S 5
J 6	S 6	M 6 Mise en forme du projet personnel	J 6	D 6
V 7	D 7	M 7 Méthodologie de la recherche dont uivi du mémoire	V 7	L 7
S 8	L 8	J 8	S 8	M 8 Mise en forme du projet personnel
D 9	M 9 Mise en forme du projet personnel	V 9	D 9	M 9
L 10	M 10 Méthodologie de la recherche dont uivi du mémoire	S 10	L 10	J 10 Bilan sem. 9 Liste déf. DNSEP
M 11	J 11	D 11 Armistice	M 11	V 11
M 12	V 12	L 12	M 12 Mise en espace Rencontre Collégiale	S 12
J 13	S 13	M 13 Mise en forme du projet personnel	J 13	D 13
V 14	D 14	M 14 Rendu mémoire	V 14	L 14
S 15	L 15	J 15	S 15	M 15
D 16	M 16 Mise en forme du projet personnel	V 16	D 16	M 16 Mise en forme du projet personnel
L 17	M 17 Méthodologie de la recherche dont uivi du mémoire	S 17	L 17	J 17
M 18	J 18	D 18	M 18	V 18
M 19	V 19	L 19	M 19 Mise en forme du projet personnel	S 19
J 20	S 20	M 20	J 20	D 20
V 21	D 21	M 21 Mise en forme du projet personnel	V 21	L 21
S 22	L 22	J 22	S 22	M 22
D 23	M 23 Mise en forme du projet personnel	V 23	D 23	M 23 Mise en forme du projet personnel
L 24	M 24 Méthodologie de la recherche dont uivi du mémoire	S 24	L 24	J 24
M 25	J 25	D 25	M 25 Noël	V 25
M 26 Présentation des programmes	V 26	L 26	M 26	S 26
J 27	S 27	M 27	J 27	D 27
V 28	D 28	M 28 Mise en forme du projet personnel	V 28	L 28
S 29	L 29 Mise en forme du projet personnel	J 29	S 29	M 29 Mise en forme du projet personnel
D 30	M 30	V 30	D 30	M 30
	M 31 Méthodologie...		L 31	J 31

planning annuel

février

V 1	Mise en forme...
S 2	
D 3	
L 4	
M 5	Mise en forme du projet personnel
M 6	Mise en forme du projet personnel
J 7	
V 8	
S 9	
D 10	
L 11	Soutenance mémoire
M 12	
M 13	Préparation JPO
J 14	
V 15	JPO
S 16	
D 17	
L 18	
M 19	Mise en forme du projet personnel
M 20	Mise en forme du projet personnel
J 21	
V 22	
S 23	
D 24	
L 25	
M 26	
M 27	Mise en forme du projet personnel
J 28	
V 29	
S 30	
D 31	

mars

V 1	
S 2	
D 3	
L 4	
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	Mise en forme du projet personnel
M 20	Mise en forme du projet personnel
J 21	
V 22	
S 23	
D 24	
L 25	
M 26	
M 27	Mise en forme du projet personnel
J 28	
V 29	
S 30	
D 31	

avril

L 1	
M 2	
M 3	Mise en forme du projet personnel
J 4	
V 5	
S 6	
D 7	
L 8	
M 9	
M 10	Mise en forme du projet personnel
J 11	
V 12	
S 13	
D 14	
L 15	
M 16	
M 17	Commissions d'urgence & d'entrée en 2 ^{es} cycle
J 18	Renc. DNSEP
V 19	
S 20	
D 21	
L 22	Lundi de Pâques
M 23	
M 24	Mise en forme du projet personnel
J 25	Concours d'entrée
V 26	
S 27	
D 28	
L 29	
M 30	

mai

M 1	Fête du travail
J 2	
V 3	
S 4	
D 5	
L 6	Mise en forme du projet personnel
M 7	Mise en forme du projet personnel
M 8	Armistice 1945
J 9	Mise en forme du projet personnel
V 10	
S 11	Armistice
D 12	
L 13	
M 14	Mise en forme du projet personnel
M 15	Mise en forme du projet personnel
J 16	Préparation des programmes
V 17	
S 18	
D 19	
L 20	
M 21	
M 22	Mise en forme du projet personnel
J 23	
V 24	
S 25	
D 26	
L 27	
M 28	Mise en forme du projet personnel
M 29	
J 30	Ascension
V 31	

juin

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

calendrier 2018-2019

---

semestres 1 & 2

art

Rentrée jeudi 27 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique	Visite École ve 28 septembre Marche dans les Pyrénées lu 1 ^{er} et ma 2 octobre	Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 26 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique	Rentrée semestres 7 à 10 mardi 25 septembre 10h : rentrée administrative 14h : rentrée pédagogique Rendu mémoire sem. 9 vendredi 12 octobre jusqu'à 12h
Vacances : du vendredi soir 21 décembre au lundi matin 7 janvier			
Bilan sem. 1 lundi 28 et mardi 29 janvier	Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP lu 14 – je 17 janvier Bilan sem. 3 (2 jurys) lu 21 – me 23 janvier	Bilan sem. 7 lu 14 – je 17 janvier Bilan sem. 5 (2 jurys) lu 4 – me 6 février	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 1er février – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 4 février			
		Soutenance mémoire ma 12 et me 13 février	
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 13 et jeudi 14 février			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1 : vendredi 15 février			
Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant : vendredi 15 et samedi 16 février			
		Semaine des workshops lu 18 – ve 22 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]	
Vacances : du vendredi soir 22 février au lundi matin 11 mars			
Workshops lundi 25 – vendredi 29 mars avec intervenants	Rendu écrit DNA vendredi 22 mars Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence lu 18 – ma 26 mars	Bilan sem. 6 (2 jurys) liste définitive DNA me 10 – ve 12 avril	
Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril			
Concours d'entrée : mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril			
Présentation des travaux lundi 6 et mardi 7 mai	Rencontre DNA ma 23 – ve 26 avril	Rencontre DNSEP ma 23 à 14h – ve 26 avril jusqu'à 12h	
Vacances : du vendredi soir 26 avril au lundi matin 6 mai			
Semaine de préparation des programmes 2019 / 2020 : ma 14 – ve 17 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
Remise du « document » au secrétariat étudiant lundi 3 juin Bilan sem. 2 lundi 17 et mardi 18 juin	Bilan sem. 8 lu 20 – me 22 mai DNA lu 3 – sa 8 juin DNSEP me 19 – ve 21 juin	Remise des diplômes beaux-arts & spectacle vivant lundi 24 juin Bilan sem. 4 (2 jurys) lu 24 – me 26 juin Rendu mémoire sem. 8 jeudi 27 juin	

design graphique

design

Rentrée semestres 7 à 10 mardi 25 septembre 10h : rentrée administrative, 14h : rentrée pédagogique			
Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 26 septembre 10h : rentrée administrative, 14h : rentrée pédagogique			
Rendu mémoire vendredi 14 décembre jusqu'à 12h		Rendu mémoire jeudi 15 novembre jusqu'à 12h	
Vacances : du vendredi soir 21 décembre au lundi matin 7 janvier			
Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP jeudi 17 janvier	Bilan sem. 5 lu 28 à 10h30 et ma 29 janvier	Bilan sem. 7 lu 7 à 14h – me 9 janvier	Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP je 10 et ve 11 janvier
Bilan sem. 3 me 30 janvier – ve 1 ^{er} février		Bilan sem. 3 je 24 et ve 25 janvier	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 1er février – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 4 février			
Bilan sem. 7 je 7 à 14h et ve 8 février jusqu'à 12h	Soutenance mémoire mercredi 13 février	Bilan sem. 5 lu 11 et ma 12 février	Soutenance mémoire ma 12 et me 13 février jusqu'à 12h
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 13 et jeudi 14 février			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1 : vendredi 15 février			
Journées Portes Ouvertes beaux-arts et spectacle vivant : vendredi 15 et samedi 16 février			
Semaine des workshops : lundi 18 – vendredi 22 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]			
Vacances : du vendredi soir 22 février au lundi matin 11 mars			
Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : du lundi 18 au mardi 26 mars			
Rendu écrit DNA vendredi 22 mars	Rencontre DNA lu 15 à 14h et ma 16 avril	Rendu écrit DNA vendredi 22 mars	Conseil des professeurs sem. 6 liste définitive DNA mercredi 10 avril
Rencontre DNA lu 8 et ma 9 avril		Conseil des professeurs sem. 6 – liste définitive DNA mercredi 17 avril	
Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril			
Conseil des professeurs sem. 6 – liste définitive DNA mercredi 17 avril		Rencontre DNSEP jeudi 18 et vendredi 19 avril	
Concours d'entrée : mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril			
Vacances : du vendredi soir 26 avril au lundi matin 6 mai			
Rencontre DNSEP vendredi 10 mai		Bilan sem. 8 lu 6 et ma 7 mai	Bilan sem. 4 je 9 et ve 10 mai
Semaine de préparation des programmes 2019 / 2020 : ma 14 – ve 17 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
DNA ma 11 à 14h et me 12 juin	DNSEP lundi 17 juin	DNA ma 28 et me 29 mai	DNSEP je 13 à 14h et ve 14 juin
Remise des diplômes beaux-arts & spectacle vivant : lundi 24 juin			
Bilan sem. 8 jeudi 27 juin		Bilan sem. 4 lu 1 ^{er} – me 3 juillet jusqu'à 12h	

**Livret de l'étudiant
2018-2019**

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

direction de la publication :
Jérôme Delormas

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 2018

retrouvez-nous sur

www.isdat.fr

ISBN
978-2-35699-047-1

EAN
9782356990471

Prix
3 euros

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

L'isdaT est membre
associé de l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées.

toulouse
métropole

**MAIRIE DE
TOULOUSE**
www.toulouse.fr