

institut supérieur
des arts
de Toulouse
beaux-arts
spectacle vivant

**Livret
de l'étudiant
en art, design,
design graphique
2019-2020**

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**
- 21 **règlement intérieur**
- 22 **assurance, CVEC et sécurité sociale**
- 23 **communauté isdaT, alumni & assos étudiantes**

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**

95 **semestres 3 à 6**

97 enseignements théoriques

117 ateliers d'initiation à la recherche artistique

127 **option art**

132 cours communs (obligatoires)

136 cours optionnels (au choix)

161 **option design graphique**

166 semestres 3 & 4

180 semestres 5 & 6

197 **option design**

208 studios

217 cours communs (obligatoires)

239 **second cycle**

241 **semestres 7 à 10**

243 enseignements théoriques

255 ateliers d'initiation à la recherche artistique

267 **option art**

278 cours communs (obligatoires)

280 cours / ateliers (au choix)

293 **option design graphique**

298 ateliers collectifs

300 semestres 7 à 10

311 **option design**

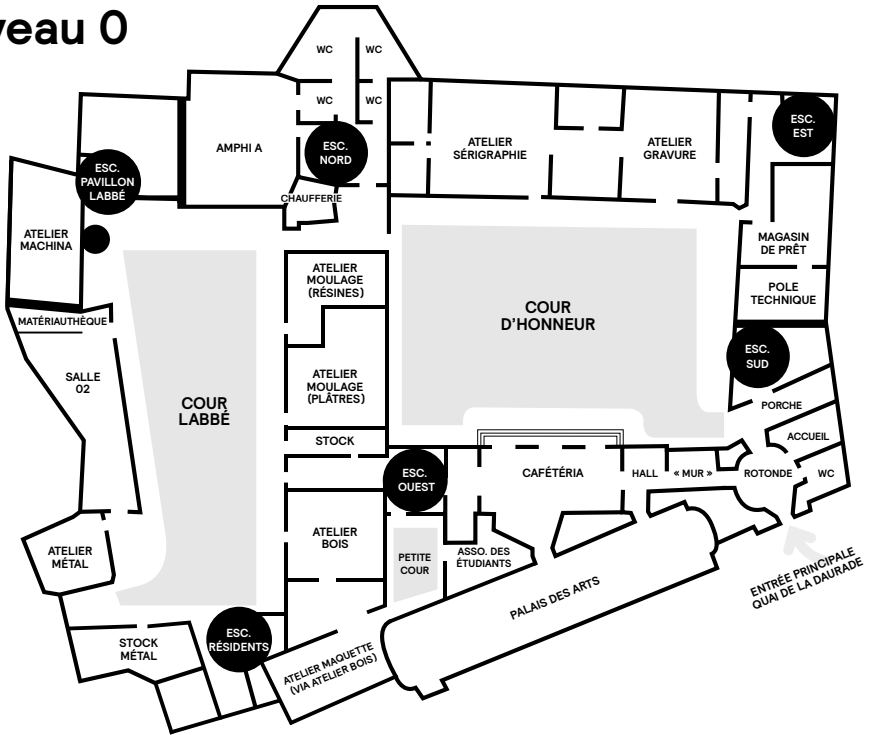
320 studios (au choix)

327 cours communs (obligatoires)

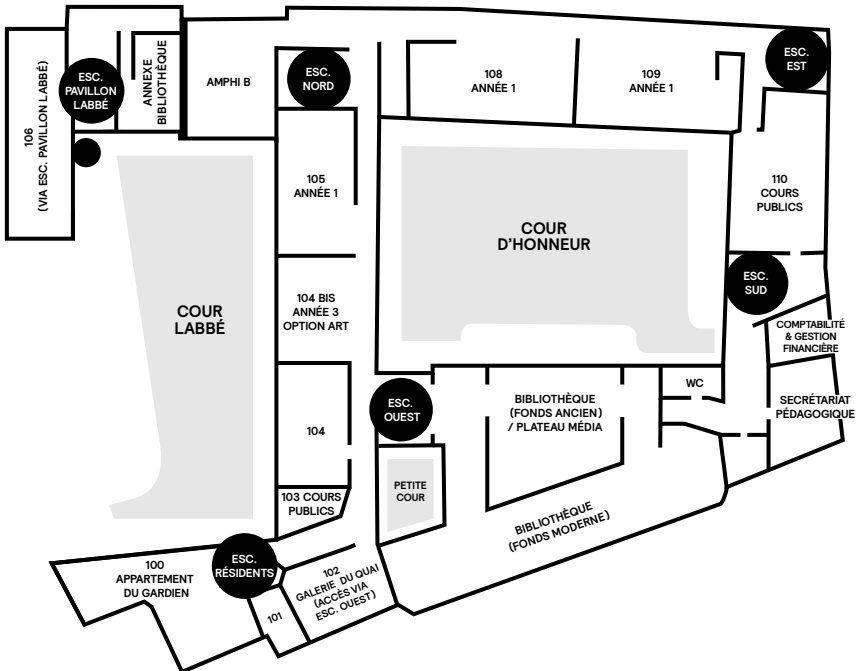
341 **calendrier 2019–2020**

présentation

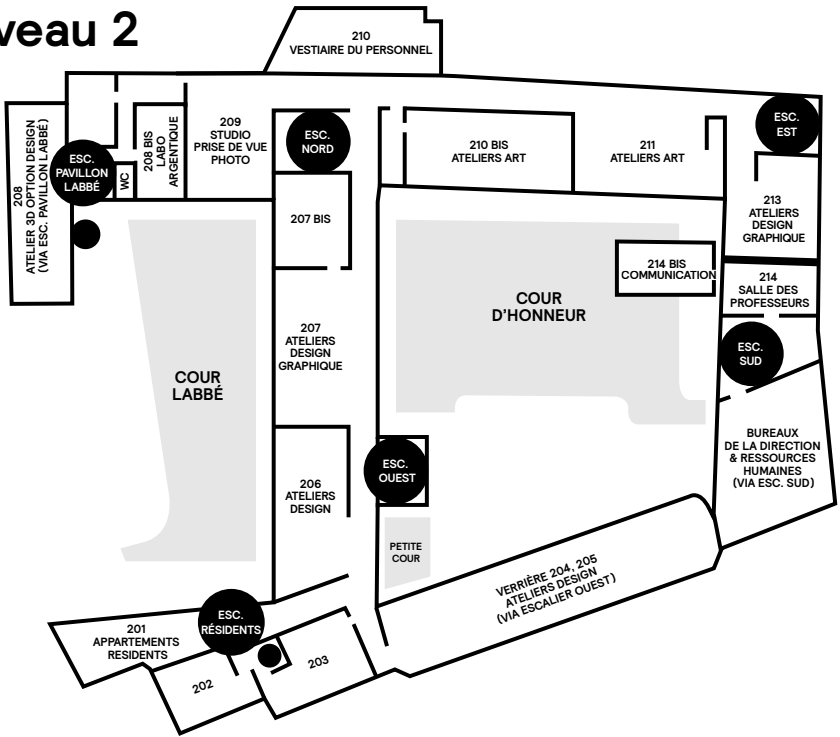
niveau 0

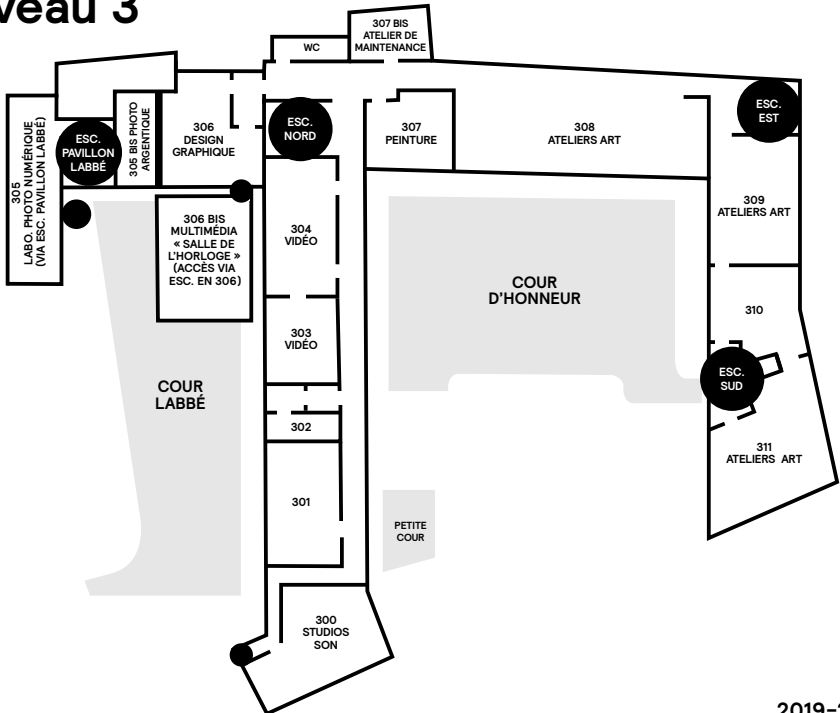
niveau 1

niveau 2

niveau 3

personnel administratif, pédagogique et technique

x direction de l'institut

Jérôme Delormas

x direction administrative directeur

administratif et financier

Alain Gonzalez
alain.gonzalez
@isdat.fr

secrétariat de direction

Françoise Evrard
Pilar Vargas
05 31 47 12 14
05 31 47 12 12
francoise.evrard
@isdat.fr
pilar.vargas
@isdat.fr

comptabilité et gestion financière

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

ressources humaines

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

x direction des études

directeur des études
David Mozziconacci
david.mozziconacci
@isdat.fr

secrétariat pédagogique

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

échanges internationaux

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

x communication responsable

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

assistante

Charlotte Pinel
charlotte.pinel
@isdat.fr

x bibliothèque fonds moderne et audiovisuel

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

Régine Bru, Christian
Frutuozo, Michèle
Moullin-Traffort

fonds ancien

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

x magasin de prêt responsable

Xavier Saint Crieg
05 31 47 11 91
support@isdat.fr

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

équipe d'entretien

Christophe Gibert,
Juan Antonio
Molina-Rojas,
Béatrice Tarissan,
Christophe Tarissan,
David Tytgat

accueil, surveillance et gestion des salles

Benoît Benhamou
Fabrice Matéo
05 31 47 12 11

logistique et gestion des appartements

Patrick Delfaut

concierge

François Rojas

X professeurs

Hervé Ambal
dessin technique
Sandra Aubry
dessin, volume
Dominique Barreau
histoire du cinéma,
méthodologie du
projet
Lionel Bataille
maquette
Nathalie Bruyère
design
matériauthèque
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
(cours publics
adultes)
Laetitia Giorgino
histoire et théorie
du design
Françoise Gorja
photographie
Philippe Grégoire
architecture,
design
Olivier Huz
webdesign, design
graphique
Quentin Jouret
dessin, édition
(cours publics
adultes)
Jean-François
Labérine
photographie
Raphaël Larre
dessin,
performance
(cours publics
adultes)

Romain Paul Lefèvre
design graphique
Sandra Lorenzi
volume
Félix Martí-Jufresa
philosophie,
espagnol
Stefania Meazza
histoire de l'art
Patrick Mellet
volume, installation
Hanika Perez
design
Danielle Petit-Armand
webdesign,
multimédia
Émilie Pitoiset
objets, installations,
performances
Laurent Proux
peinture, dessin
Serge Provost
performance
Ana Samardžija
Scrivener
philosophie
Adam Scrivener
anglais, pratiques
artistiques
Hervé Sénant
histoire de l'art
contemporain
Thomas Sipp
vidéo et médias
Coline Sunier
design graphique

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

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

Jean-Pierre Bourorga
vidéo
Pierre-Louis Dufour
volume (métal)
Samuel Latour
volume (bois)
Lény Lecointre
vidéo
Dominique Le Ray
atelier Machina
Rémy Lidereau
photographie
(laboratoire
numérique)
Arnaud Loridan
maquette
Anthea Lubat
dessin, peinture
(cours publics
enfants et
adolescents)
Stephen Marsden
volume, moulage,
sculpture
Thierry Odriozola
infographie
Christine Sibran
photographie
(studio prise de vue)
Franck Soubré-Péré
volume (bois)
Jean-Christian Tirat
photographie
(laboratoire
argentinique)
Claude Tisseyre
son
Valérie Vernet
sérigraphie

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 e-mail aux adresses suivantes : bettina.mellet@isdat.fr ou beatrice.villeneuve@isdat.fr et, en cas de maladie, justifiées par certificat médical (exigé sous 48 heures).

Hormis son rôle administratif, ce bureau est à l'écoute des 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 : Michelle Mérianne
05 61 12 54 52
assist.social@crous-toulouse.fr
ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 16h30 (sur rendez-vous).

Séances d'écoute

Des séances d'écoute avec une psychologue clinicienne sont ouvertes à tous les étudiants de l'isdAT. Elles se déroulent à l'appartement de l'isdAT, étage 2 (à côté de la salle 202), le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous : lais.rullier@isdat.fr.

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 publics de l'établissement après inscription. Il est consenti pour une durée maximum de quinze jours.

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

Horaires d'ouverture

Le lundi : 12h-18h

Du mardi au jeudi : 10h-18h

Le vendredi : 12h-17h

Renseignements : 05 31 47 12 30

ateliers techniques

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

Il existe quatre ateliers de volume :

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

Atelier de modelage et moulage

Stephen Marsden, assistant d'enseignement

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

Atelier métal

Pierre-Louis Dufour, assistant d'enseignement

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

Atelier de menuiserie

Samuel Latour et Franck Soubré-Péré, assistants 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, Lény Lecointre,** **assistants d'enseignement**

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

Images / imaginaires

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

Images du réel

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

Projection(s)

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

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-pressé (fabrication des fichiers / photoshop), post-pressé (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.

matériauthèque

Nathalie Bruyère (référente) et Lionel Bataille, professeurs

Prise de rendez-vous par mail pour une consultation en présence de Lionel Bataille le lundi de 8h30 à 17h30 ou en présence de Nathalie Bruyère le mercredi de 14h à 18h.

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>),
- 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

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

La production d'objets numériques étant spécifique à des moyens et des apprentissages techniques spécifiques, plusieurs partenariats ont été constitués permettant également l'accès au FabLab INSA sur le campus de Rangueil, ou à la Compagnie du code.

Ces partenariats permettent :

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

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

✕ Atelier Machina (situé au rez-de-chaussée du Pavillon Labbé)

Les étudiants peuvent venir librement dans l'atelier 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. 146, 212, 298 et 324). L'adhésion doit se faire en début d'année. Horaires : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 17h à 23h.

✕ L'initiation s'effectue à la Compagnie du Code, rue de matabiau ou via le mooc classcode.

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, 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, Danielle Petit-Armand, professeurs

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

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

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, cartes mémoires SD ou CF ou SDHC, etc.) sont à la charge des étudiants.

wikitech

<http://192.168.9.55/wikitech>

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

Il comprend, notamment :

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

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

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, pour l'année 2019-2020, est de 91 euros et vous devez le régler en ligne sur le site du Crous : cliquez sur « Mes services étudiants » puis sur « CVEC ». Le CROUS vous délivrera ensuite une attestation d'acquiescement ou d'exonération si vous êtes boursier, 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.

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

✘ 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.

communauté isdaT alumni & assos étudiantes

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@isdatt.fr

Groupe Facebook Alumnisdatt

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

www.facebook.com/groups/alumnisdatt

Récupérathèque – La Dent Creuse

Conçue dans une logique de responsabilisation et de créativité, la récupérathèque de La Dent Creuse a été construite et gérée entièrement par et pour les 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 sera relocalisé en 2019-2020 et accueillera donc des produits donnés par des fournisseurs ainsi que d'autres présents au sein de l'isdaT, non utilisés et dans l'attente d'être employés par les étudiants.

Contact : dentcreuse@isdatt.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@isdatt.fr

organisation des études

les études d'art : textes réglementaires

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

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

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

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

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

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 117 et 255) 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 ainsi qu'au sein du plateau média, principalement le mercredi à compter de 18h. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, 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 :

- ✕ *Ifjdeulfihxzukunftikggrrehmd*, exposition des diplômés DNSEP art, design et design graphique 2019, du 28 sept. au 12 oct. 2019
- ✕ *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 et des recherches d'étudiants. 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 :

- ✕ Air de midi, réseau art contemporain en Occitanie
- ✕ Artilect Fablab, Toulouse
- ✕ BBB centre d'art, Toulouse
- ✕ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, Toulouse
- ✕ Biennale internationale du design, Saint-Étienne
- ✕ Centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- ✕ centre d'art nomade, Toulouse
- ✕ Centre régional d'art contemporain Occitanie, Sète
- ✕ Cité internationale des arts, Paris
- ✕ Cnap, Paris
- ✕ ÉBABX, Bordeaux
- ✕ ENSA, Toulouse
- ✕ ÉSAP, Pau-Tarbes
- ✕ ÉSBA MoCo, Montpellier
- ✕ ÉSBAN, Nîmes
- ✕ Fondation d'entreprise espace écoreuil pour l'art contemporain, Toulouse
- ✕ Forum design de Paris
- ✕ Frac Occitanie, Montpellier
- ✕ Frac PACA, Marseille
- ✕ Institut de la Ville, Toulouse
- ✕ LAC, centre d'art de Sigean
- ✕ Institut National des Sciences Appliquées Toulouse (INSA)
- ✕ La Cave Poésie, Toulouse
- ✕ La Cuisine, centre d'art et de design, Nègrepelisse (82)
- ✕ La Panacée MoCo, Montpellier
- ✕ 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
- ✕ Le Printemps de septembre, Toulouse
- ✕ Les Abattoirs – Frac Occitanie, Toulouse
- ✕ Lieu-Commun, Toulouse
- ✕ Lycée Dorian, Paris
- ✕ Lycée Les Arènes, Toulouse
- ✕ MAGCP, centre d'art contemporain, Cajarc (46)
- ✕ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées
- ✕ Médiathèque José-Cabanis, Toulouse
- ✕ 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
- ✕ Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- ✕ PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- ✕ Quai des Savoires, Toulouse
- ✕ Revue Roven
- ✕ Salon de Montrouge (92)
- ✕ Science Animation, Toulouse
- ✕ Sciences Po, Toulouse
- ✕ Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), Montpellier
- ✕ Théâtre Garonne, Toulouse
- ✕ Théâtre Sorano, Toulouse
- ✕ Traverse Vidéo, Toulouse
- ✕ Université Toulouse 1 Capitole, Espace Culturel, Toulouse
- ✕ Villa Arson, Nice.

Bourses et résidences

- ✕ Post_Production ;
- ✕ Le choix du Printemps ;
- ✕ Résidence d'été ;
- ✕ Résidence médiathèque des Abattoirs ;
- ✕ 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 :

- ✕ *Picturediting #7*, 2019 ;
- ✕ *Depuis là, ailleurs*, atelier Genius loci, 2019 ;
- ✕ *Lettres de Toulouse, Expériences pédagogiques dans le dessin de lettres*, coédition B42 / isdaT, 2018 ;
- ✕ *Topique*, livret de l'exposition à l'Espace Croix-Baragnon, restituant le projet mené à l'institut supérieur des arts de Toulouse, dans le cadre de l'atelier de recherche « Pas de repos pour les braves », coédition Espace Croix-Baragnon / isdaT, 2017 ;
- ✕ *Ha-ha !*, Cinq jours à Ermenonville, atelier Genius loci, coédition Parc Rousseau et isdaT 2017 ;
- ✕ *Pour l'un dit... 2018 et autres années communes commençant un lundi*, programme de recherche LabBooks, édition isdaT, 2017 ;
- ✕ *Inventaire général sur la base d'une promesse*, restitution du workshop conduit par Mathias Schweizer avec les 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.

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 2020 au secrétariat de direction pour les 2 semestres de l'année 2020/2021.

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. Les étudiants ne peuvent recevoir que 2 bourses Erasmus au cours de leur cursus (une pour études et une pour stage).

L'OFAJ — Office franco-allemand pour la jeunesse — attribue, à un seul étudiant de l'isdaT par semestre, une bourse pour un séjour d'études dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 15 déc. 2019 pour le semestre d'été 2019 / 2020 et avant le 15 juil. 2020 pour le semestre d'hiver 2020 / 2021.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accorde aux étudiants boursiers des bourses pour une mobilité à destination du monde entier (aides à la mobilité internationale des étudiants — AMI) : pour un séjour d'études dans une école et pour des stages. 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 sont revus tous les ans.

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

Liste des établissements partenaires à l'international

Allemagne

- ✗ Kunsthochschule Berlin, Weißensee, options art, design et design graphique ;
- ✗ Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design ;
- ✗ Kunsthochschule, Kassel, option art ;
- ✗ Hochschule Konstanz, University of Applied Sciences, option design graphique ;
- ✗ HGB Leipzig, options art et design graphique ;
- ✗ 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.

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 ;
- ✗ Accademia di belle Arti de l'Aquila.

Liban

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

Mexique

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

Palestine

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

Pologne

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

Portugal

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

Roumanie

- ✗ Universitatea de Vest din Timisoara.

Turquie

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

les étudiants de l'isdaT et l'UFTMP

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

L'équipe de l'UFTMP est là pour conseiller les 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 Rectorat 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
welcomedesk@univ-toulouse.fr
welcomedesk.univ-toulouse.fr

PEPITE ECRIN Pôle régionale de valorisation et d'accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant, porté par l'UFTMP

Objectif : accompagner tous les étudiants porteurs d'un projet entrepreneurial, quel que soit leur établissement d'origine, quelle que soit leur formation, quel que soit le secteur d'activité de leur projet. Les relais de terrain sont les référents entrepreneuriat en établissement.

Actions

- ✘ Actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat : salons, événements dédiés, interventions en établissement scolaires.
- ✘ Partenariats avec les acteurs majeurs de l'écosystème entrepreneurial régional : Région Occitanie, Toulouse Métropole, Ad'Occ, réseau France Entreprendre, Créalia, La Mêlée, IoT Valley, le MOUVES, l'incubateur du Barreau de Toulouse, In Extenseo...
- ✘ Co-construction d'une émission de radio dédiée aux startups (*ça marchera jamais !* sur Radio Campus).
- ✘ Sélection régionale du prix PEPITE : un prix qui favorise la création d'entreprise innovante par les étudiants et jeunes diplômés et récompense les meilleurs projets.

3 niveaux d'accompagnement

Niveau 1 — le statut d'étudiant-entrepreneur (SNEE)

Objectif : faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat aux étudiants ayant une appétence mais pas encore nécessairement un projet.

Niveau 2 — le diplôme universitaire d'étudiant-entrepreneur (D2E)

Objectif : faire acquérir des connaissances / compétences pour poser les bases du projet entrepreneurial.

Niveau 3 — le PEPITE Starter ECRIN

Aller sur le terrain, confronter l'idée au marché le plus tôt possible, prototyper et tester le produit.

Le Niveau 1 est accessible à tous les étudiants de l'isdaT en option art, design, design graphique à partir de l'année 3. Sélection sur dossier + avis du directeur des études de l'école-référent. Les niveaux 2 et 3 sont accessibles aux diplômés de l'isdaT.

Format = accompagnement collectif

1 atelier / mois : passer de l'idée au projet, établir la roadmap de son projet, connaître l'écosystème régional...
Des événements, des visites...
Accès gratuit à un espace de coworking.
Substitution de stage : possibilité de remplacer son stage de fin d'études par une période de travail sur le projet (sur accord du directeur des études et sous réserve de 50% minimum d'assiduité aux ateliers).

Calendrier SNEE

- D'avril à septembre : dépôt des candidatures sur la plateforme nationale <https://snee.esr.gouv.fr/> et rencontre avec le référent entrepreneuriat de l'établissement d'origine.
- Mi-octobre : tenue du comité d'engagement. Le SNEE est octroyé jusqu'au mois de septembre suivant.
- De novembre à juin : programme d'accompagnement.
- Janvier : deuxième session d'appel à candidature pour le SNEE.

Référent isdaT

David Mozziconacci

Référente adjointe isdaT

Beatrix Villeneuve

règlement des études

L'isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse est un établissement public d'enseignement supérieur dédié aux arts plastiques, au design, au design graphique, à la musique et à la danse. Chaque spécialité donne lieu à des enseignements et à des diplômes spécifiques et peut faire naître, selon les projets et les cursus, des projets de collaborations.

Formation initiale, formation continue, cours ouverts à tous les publics et aux amateur·trices, l'ensemble de nos formations répond à l'importance sociale et éducative de développer la création et la transmission dans notre société en pleine mutation.

Le règlement des études subira des modifications en cours d'année.

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 diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations. Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations. Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement. Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus. Il est complété par le supplément au diplôme.

Diplôme National d'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 : 29 mai 2020.

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 3 et 4 février 2020.

2. un bilan de l'ensemble de l'année en fin de semestre 2 composé de :

- ✘ une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux des semestres 1 et 2 et le parcours de l'étudiant 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 15 et 16 juin 2020.

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

30 septembre – 22 novembre 2019

25 novembre 2019 – 31 janvier 2020

semestre 2

3 février – 24 avril 2020

27 avril – 12 juin 2020.

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

Workshops

Une semaine de workshops avec quatre intervenants invités est prévue du 30 mars au 3 avril 2020.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, les 30 septembre et 1er octobre 2019, 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 28 février 2020 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 5 juin 2020.

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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiants

- X Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, jeudi
- X Dominique Barreau**
lundi, mercredi
- X Jean-Pierre Bourorga**
jeudi
- X Valérie du Chéné**
lundi, mardi
- X David Coste**
vendredi
- X Michel Cure**
lundi
- X Natacha Détré**
mercredi
- X Pierre-Louis Dufour**
mardi, mercredi, jeudi
- X Jean-Luc Fauvel**
lundi, mardi
- X Françoise Gorja**
vendredi
- X Samuel Latour**
mardi, mercredi, jeudi
- X Sandra Lorenzi**
(semaine paire) jeudi
- X Arnaud Loridan**
mardi, mercredi, jeudi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
- X Stephen Marsden**
mardi, mercredi, jeudi
- X Stefania Meazza**
vendredi
- X Ana Samardžija Scrivener**
mercredi
- X Adam Scrivener**
mercredi
- X Christine Sibran**
jeudi
- X Thomas Sipp**
(semaine paire) jeudi
- X Valérie Vernet**
(selon calendrier) lundi
- X Jean-Christian Tirat**
jeudi
- X Claude Tisseyre**
lundi (sem. 1)

emploi du temps 1

	lundi		mardi				
8h-9h							
9h-10h	Gravure, sérigraphie J.-L. Fauvel V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Tomber dans l'espace sem. 1		Ideaction – S. Aubry		
10h-11h			Couleur M. Cure	Les ailes du désir sem. 2			
11h-12h			Dessin S. Aubry	V. du Chéné D. Coste			
12h-13h							
13h-14h							
14h-15h							
15h-16h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Gravure, sérigraphie J.-L. Fauvel V. Vernet	Les films ne poussent pas... V. du Chéné	Initiation au design NN – sem. 2	Initiation au design graphique NN – sem. 2		
16h-17h						1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Couleur M. Cure
17h-18h						Dessin S. Aubry	
18h-19h							
19h-20h							

semaine paire

mercredi		jeudi	vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>	<p>Théorie design & design graphique NN – sem. 2</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>Español F. Martí- Jufresa</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Dessin & formes numériques – sem. 1 D. Coste Les ailes du désir – sem. 2 V. du Chéné & D. Coste</p>	<p>Dessin & formes numériques – sem. 1 D. Coste Les ailes du désir – sem. 2 V. du Chéné & D. Coste</p>
	<p>Español F. Martí- Jufresa</p>		
<p>Conférence selon calendrier</p>			

emploi du temps 1

	lundi		mardi		
8h-9h					
9h-10h			Tomber dans l'espace sem. 1		
10h-11h	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Les ailes du désir sem. 2		
11h-12h		1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	V. du Chéné D. Coste		
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre		Les films ne poussent pas... V. du Chéné	Initiation au design NN — sem. 2	Initiation au design graphique NN — sem. 2
16h-17h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					

semaine impaire

mercredi		jeudi	vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>	<p>Théorie design & design graphique NN – sem. 2</p>	<p>Ateliers, Bibliothèque</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détre 2 groupes</p>			<p>Dessin & formes numériques D. Coste sem. 1</p>
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Les ailes du désir V. du Chéné & D. Coste sem. 2</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>			

emploi du temps 2

	lundi		mardi			
8h-9h						
9h-10h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Gravure, sérigraphie J.-L. Fauvel V. Vernet	Tomber dans l'espace sem. 1		Ideaction — S. Aubry	
10h-11h			Couleur M. Cure	Les ailes du désir sem. 2		
11h-12h			1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Dessin S. Aubry		V. du Chéné D. Coste
12h-13h						
13h-14h						
14h-15h						
15h-16h	Gravure, sérigraphie J.-L. Fauvel V. Vernet	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Les films ne poussent pas... V. du Chéné	Initiation au design NN — sem. 2	Initiation au design graphique NN — sem. 2	
16h-17h						Couleur M. Cure
17h-18h	Dessin S. Aubry					
18h-19h						
19h-20h						

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>				<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	
<p>Théorie design & design graphique NN — sem. 2</p>					
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Répliquères — sem. 1 1, 2, 3 gestes — sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		<p>Studio/Labo N/B C. Sibran & J.-C. Tirat</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener — 3 groupes</p>		<p>Répliquères — sem. 1 1, 2, 3 gestes — sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		<p>Español F. Martí-Jufresa</p>	
<p>English A. Scrivener — 3 groupes</p>		<p>Studio/Labo N/B C. Sibran & J.-C. Tirat</p>		<p>Photographie de groupe sem. 1 Geste photographié sem. 2 F. Gorla</p>	
<p>Español F. Martí-Jufresa</p>				<p>Photographie... — sem. 1 Geste photographié — sem. 2 F. Gorla</p>	
<p>Conférence selon calendrier</p>				<p>Répliquères sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2</p>	

emploi du temps 2

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		Tomber dans l'espace sem. 1
10h-11h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Les ailes du désir sem. 2
11h-12h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	V. du Chéné D. Coste
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Gravure, couleur, sérigraphie J.-L. Fauvel M. Cure V. Vernet	Les films ne poussent pas... V. du Chéné
16h-17h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Initiation au design NN — sem. 2
17h-18h	1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Initiation au design graphique NN — sem. 2
18h-19h		
19h-20h		

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>	<p>Théorie design & design graphique NN – sem. 2</p>			<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Répliqûres – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourorga</p>	<p>Studio/Labo N/B C. Sïbran & J.-C. Tïrat</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scriverer – 3 groupes</p>	<p>English A. Scriverer – 3 groupes</p>	<p>Répliqûres – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourorga</p>	<p>Studio/Labo N/B C. Sïbran & J.-C. Tïrat</p>	
<p>Conférence selon calendrier</p>				

enseignements théoriques

HISTOIRE DE L'ART : FONDAMENTAUX ET CONTEXTES

enseignant(s)

S. Meazza

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

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. Les cours seront complétés par des séances de discussions collectives à partir de la lecture de textes.

PHILOSOPHIE I : COMMENT ÊTRE CONTEMPORAIN ?

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

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, penser, visualiser des problèmes.

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.

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

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

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.

**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 L'ANALYSE ET DE L'ÉCRITURE

enseignant(s)

N. Détré

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

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.

Un temps fort sera organisé au second semestre : un travail de groupe autour de l'écriture journalistique donnera lieu à une édition sérigraphiée (en partenariat avec Valérie Vernet).

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE DESIGN & DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

NN

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 8h-10h

VISUAL ARTS IN ENGLISH

enseignant(s)

A. 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.

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 16h30-18h

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 el profesor, presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

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)

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

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

contenu

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

Revue de dessins contemporains

Roven, Collection, The Drawer.

Lectures

Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer,

Silence, Conférences écrites, John Cage,

Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand,

L'enregistré, Christophe Tarkos,

Éclats de voix, David Le Breton.

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

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

enseignant(s)

V. du Chéné, D. Coste

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h, amphi A
2 vendredis après-midi avec D. Coste
en salles 108 et 109 (associé au cours
« Bananes numériques » de D. Coste)

objectifs

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ? 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
cours associé à l'atelier maquette avec
A. Loridan, et au fonds ancien avec A. Joudain

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 8h-12h, salle 109

objectifs

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

contenu

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

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
 cours associé avec F. Gorla et C. Sibran

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
 salle 109, salles vidéo

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...

ON DANSE ?!* EN 3 SAISONS

enseignant(s)

V. du Chéné, C. Tisseyre, F. Gorla, C. Sibran,
M. Truong Tan Trung, M. Muzac

cours associés

- *Ondes à Sonder* avec V. du Chéné et C. Tisseyre
- *Les films ne poussent pas dans les arbres...* avec V. du Chéné
- *Éveil et initiation à la danse et analyse du mouvement* avec M. Truong Tan Trung
- *À front renversé 1,2,3 gestes...* avec V. du Chéné, T.Sipp et J.-P. Bourorga

semestre(s)

1 & 2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semestre 1

lundi toute la journée
studio son, salles 109 et 302, Palais des arts,
studios de danse

semestre 2

voyage des étudiants de l'unité danse et de
l'année 1 sur 2 jours au printemps

objectifs & contenu

L'automne

X Ondes à Sonder

M. Truong Tan Trung intervient (4x sur 2
lundi(s) en octobre) pendant la première
séance d'écoute de C. Tisseyre à partir des
pièces sonores suivantes :

- *Feedback works*, Eliane Radigue,
- *Dance of the night insects*, R. Murray
Schafer,
- *Sonate V pour piano préparé*, John Cage,
- *Concerto pour hautbois en C Majeur*,
Wolfgang Amadeus Mozart,
- *Phonatories*, Claude Tisseyre,
- *Jeux de gorges*, chants Inuit.

Pour développer, chez les étudiants,
différents niveaux d'écoutes et les rendre
conscients, un travail corporel est proposé
avec des consignes précises en relation
avec les pièces sonores. On mettra
corporellement en avant : le rythme ou la
mélodie ou un instrument ou un son
répétitif... Au fil des écoutes, l'étudiant
devient autonome et décide seul de donner
à voir corporellement ce qu'il écoute.
Il saura passer d'un élément à l'autre.

X Les films ne poussent pas dans les arbres, contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil

Projection des films suivants :

- *Les rêves dansants, sur les pas de Pina
Bausch* de Anne Linsel et Reiner
Hoffmann,
- *Ahnen, fragments de répétitions* de Pina
Bausch,
- *Toute une nuit* de Chantal Akerman,
- *Pickpocket* de Robert Bresson.

Les étudiants, le temps du film, dessinent
des séquences, des détails, des motifs, des
humeurs...

X Dessiner

Sur la base du volontariat et de l'autonomie, les étudiants en petit groupe, quand ils n'auront pas cours le lundi matin ou le lundi après-midi, pourront aller dessiner dans les studios de danse où ils seront accueillis par M. Truong Tan Trung.

L'hiver

- X** En décembre, V. du Chéné intervient un après-midi avec les étudiants danseurs pour une séance de *Ondes à Sonder* à l'isdaT.
- X** En janvier, sur deux lundis dans les studios de danse, les étudiants (4 groupes de 20) observent en dessinant et participent aux ateliers de danse *analyse du mouvement et éveil et initiation à la danse* avec M. Truong Tan Trung, et *pédagogie du développement technique* avec M. Muzac.
- X** En février, restitution sonore.
À partir d'un travail de captation réalisé en amont par tous les étudiants en réponse à un protocole de prise de son. Cette matière sonore est ensuite montée et mixée par quatre groupes d'étudiants. Ces quatre pièces sonores sont ensuite diffusées via un dispositif en multidiffusion installé par C. Tisseyre au Palais des arts. Les étudiants réagissent corporellement à ce qu'ils entendent en tenant compte de la spatialisation du son. Il leur est demandé de créer une écoute kinesthésique qui engendre des improvisations de groupes créatives et riches.

Archive : une vidéo de captation, mixée avec les pièces sonores des étudiants.

Le printemps

Un voyage est organisé à Marseille avec 20 étudiants danseurs et 20 étudiants en année 1, accompagnés par M. Truong Tan Trung, V. du Chéné et C. Sibran.

Visite du MUCEM. Atelier de danse sur la plage, « une matinée au bord de l'eau », appropriation de l'espace, de l'air, de l'eau, du sol instable... Les étudiants, à tour de rôle, ont réfléchi à des consignes qu'ils donnent au groupe. Ils choisissent de les danser, dessiner, filmer, photographier. Futur matériel pour leur projet.

Visite du MRAC à Sérignan. De par ces rencontres et ces moments partagés, des projets d'étudiants émergent (travail de photo, vidéo, danse, son, dessin...) visibles entre autre par le biais du cours *À front renversé, 1,2,3 gestes, il faut tourner le dos au soleil...*

ANIMA**enseignant(s)**

S. Aubry, M. Cure

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-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.

SPÉCIMEN**enseignant(s)**

S. Aubry, M. Cure

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-13h et 14h-18h (hebdomadaire
M. Cure, semaine paire S. Aubry)**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 expérimenterons le montage, la mise en espace et l'édition.

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.

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 9h-13h 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. Partage d'expériences avec les étudiants de l'Université Paul Sabatier.

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 appuierons sur le travail effectué au premier semestre autour des collections de l'Univ. 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. Un projet d'édition et d'exposition est prévu en collaboration avec l'Université Paul Sabatier.

DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES « BANANES NUMÉRIQUES »

enseignant(s)

D. Coste, V. du Chéné, V. Vernet

semestre(s)

1

crédit(s)

2 (en commun avec le cours de sérigraphie)

jour(s) et heure(s)

vendredi 10h30-13h et 13h30-16h30
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.

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

contenu

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

Le cour est tout d'abord en relation avec l'atelier sérigraphie de V. Vernet.

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

Le niveau de l'étudiant 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.

**LES AILES DU DÉSIR
EXPLORATION DE LA DÉRIVE
DESSIN & FORMES NUMÉRIQUES
« FICTION(S) »**

enseignant(s)

V. du Chéné, D. Coste, F. Gorla, C. Sibran

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 8h-12h, salle 109
vendredi 10h30-13h30 et 14h-17h, salle 106

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.
- ✕ 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

Exploration de la dérive. Le point de départ est le réel et l'angle d'attaque l'espace. Existe-il des espaces à rêver ? Existe-il des espaces à dérives ? Vont-ils rester longtemps ? Pour combien de temps ? Des espaces qui vous dérangent ? Votre cœur bat-il ? Des espaces qu'on ne maîtrise pas ? À la question embarrassante « quel est l'essence d'un lieu ? », il faudrait souvent substituer une autre question, « que peut-on rêver d'un lieu ? ».

En partant de repérage réel mais également via les outils numériques 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.

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

J.-L. Fauvel

semestre(s)

1

crédit(s)

1

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 « Bananes numériques »

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30 et 14h-18h
(en 1/4 de groupe)

objectifs

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

contenu

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

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

- Initiation à la sérigraphie.
- Impression d'un papier peint.
- Fabrication des films : films manuels et fichiers numériques (photoshop, couches et trames).

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 8h30-12h30 et 14h-18h
sur projet / rendez-vous

objectifs

Utilisation de la sérigraphie en relation avec les projets des enseignants. 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.

volume, espace

IDEACTION

enseignant(s)

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

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 8h30-12h30 (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,
S. Latour, P.-L. Dufour et A. Loridan

semestre(s)

2

crédit(s)

1

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

mardi 8h30-12h30 (S.Aubry)

jeudi 8h-17h (S.Aubry & S.Lorenzi)

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 ».

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

PHOTOGRAPHIE DE GROUPE

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 relation 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

À la suite du « Portrait de groupe hollandais » étudié par l'historien Aloïs Riegl, nous regarderons et fabriquerons des photographies de groupe. Ni photo de classe, ni photo de famille, c'est l'image confrontée à la nécessité de comprendre une forme d'identité collective qui nous occupera.

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 puis un temps de lecture des travaux de chacun. L'initiation conjugue la prise en main des différents appareils, la fréquentation assidue des lieux destinés à la photographie dans l'école (studio de prise de vue, labo noir et blanc, salle d'infographie et de tirage numérique) et des visites d'expositions.

Des séances de projections permettent d'aborder l'histoire de la photographie ainsi que les pratiques contemporaines. Au fil des manipulations, l'étudiant construira une expérience concrète, personnelle et diversifiée qui lui permettra de repérer les positions et les partis pris qui le constituent et à travers lesquels il s'engage.

**GESTE PHOTOGRAPHIÉ,
GESTE PHOTOGRAPHIQUE
1,2,3 GESTES : IL FAUT TOURNER
LE DOS AU SOLEIL**

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)

associé au cours 1, 2, 3 *gestes...* de V. du Chéné en relation avec le cours de C. Sibran (studio) et de J.-C. Tirat (labo N/B) le jeudi

objectifs

Lecture de l'image. Constructions narratives. Prise de conscience corporelle. 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

« Une époque qui a perdu ses gestes en est du même coup obsédée ; pour des hommes dépourvus de tout naturel, chaque geste devient un destin. Et plus les gestes, sous l'action de puissances invisibles, perdaient leur désinvolture, plus la vie devenait indéchiffrable. »

Giorgio Agamben

Comment photographier un geste ? Comment l'isoler, le détacher de sa temporalité et de sa finalité ? Comment transcrire dans une image fixe une chose en mouvement ? Au cours de ces séances, nous serons attentifs autant à notre corps et aux gestes qui nous constituent qu'aux gestes à travers lesquels peut se réaliser l'acte de photographier.

Documents

Giorgio Agamben, *Moyens sans fin* ; Frank B. Gilbreth ; Frances Benjamin Johnston ; Bruce Nauman ; Bruce McLean, *Pose Work for Plinths* ; Gilbert & George ; Mike Mandel, *Making Good Time* ; Suzanne Lafont, *Situation Comedy*.

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 : Prototype

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

Semestre 2 : Série

- Maîtrise de gestes techniques permettant de documenter l'espace du travail, d'explorer de nouvelles questions liées à la lumière à l'utilisation de différentes focales.
- Créer une série de photographies, documentaire et / ou fictionnelle présentant un espace, un portrait, un objet. Un territoire d'éléments interdépendants saisis à différentes échelles.

VIDÉO : RÉPLIQUÈRES**enseignant(s)**

T. Sipp, J.-P. Bourorga

semestre(s)

1

crédit(s)

1

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.

Cette année, nous vous proposons de traverser l'histoire du western : western fordien, western « spaghetti », western crépusculaire, Westworld...

approche du design et du design graphique

INITIATION AU DESIGN

enseignant(s)

NN

semestre(s)

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

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

INITIATION AU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

NN

semestre(s)

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

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

notes

semestres 3 à 6

semestres 3 à 6 enseignements théoriques

99 semestres 3 & 4

110 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 sont ouverts sur inscription aux étudiants des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiants entrés par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 5 juin 2020.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 13 mars 2020. 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)

1

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.

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

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design graphique

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-11h (cours)

jeudi 11h-12h (présentations)

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 XXe siècle ; questionnement de l'histoire de la typographie au regard du geste écrit à l'époque de la civilisation du Bic et du clavier ; architecture & typographie, la lettre dans le gigantisme urbain ; de la grille géométrique à l'expressivité, esthétique de la construction dans le modernisme ; design graphique & illustration, vers une séparation ? ; analyse des méthodes de travail et processus de projets de grandes figures du design graphique au XXe siècle, etc.

Olivier Huz

Le graphisme dans le champ élargi

L'art conceptuel et minimal, principalement américain, des années 1960 et 1970 sera notre point d'entrée dans une réflexion autour du livre et de la conception éditoriale dans le champ élargi. Comme Rosalind Krauss à l'endroit de la sculpture (in *La sculpture dans le champ élargi* publié dans les années 1970), nous interrogerons comment le XXe siècle, à travers ses bouleversements en terme de langage et de communication, a changé le livre et les pratiques éditoriales. Ainsi, nous 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 : ART&MEDIA-

enseignant(s)

J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-11h, toutes options

lundi 11h-12h, option art

objectifs

Acquérir des repères et des outils pour développer – et pour être en mesure d'approfondir par soi-même – une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier celle du XXe siècle, tout en portant régulièrement notre regard 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 et post-conceptuel, de Fluxus, d'artistes iconographes... de collage, de typo-photo, de films papier, de publications d'artistes, d'art vidéo, d'installation et de performance... en se saisissant des médias techniques (l'imprimé, la radio, la télévision, le web, etc.) et des phénomènes de circulation ou de réception médiatique (colportage, zapping, navigation, etc.) comme de grilles de lecture, de filtres d'analyse pour la création artistique moderne et contemporaine.

HISTOIRE ET THÉORIES DU DESIGN

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 18h-20h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design.

L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant 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

Dans ce cours, on étudiera la manière dont les poussées techniques et les inventions amènent les designers à reconsidérer les manières de concevoir et de fabriquer des objets à partir de plusieurs questions centrales : que faire de mieux avec les capacités techniques de l'époque ? Qu'est-ce que le design fait à notre culture matérielle ?

À travers l'examen de productions mais aussi à travers la lecture et le commentaire de textes fondateurs qui auront marqué l'histoire du design (école du Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement), et notamment certaines formules (« forms evers follows function », L. Sullivan, « forme et fonction », F. L. Wright, « la laideur se vend mal », R. Loewy, « la forme et la fonction suivent le climat », P. Rahm), il s'agira de comprendre les tensions entre différentes approches du design sur plusieurs sujets : relations design / industrie, évolution du rapport entre la forme et la fonction, rapport au commerce, etc.

Des expériences singulières de designers seront étudiées qui, loin d'être les « complices » de la production de masse, s'attachent à penser aussi bien la qualité de leur production que les conditions de production, en développant des modèles de productions à petite échelle (Prouvé, Les ateliers de Maxéville).

Par ailleurs, on s'attachera à montrer les divergences de point de vue (existant) entre quelqu'un comme William Morris (très attaché aux pratiques artisanales) et quelqu'un comme Franck Lloyd Wright (soucieux de trouver les rythmes des formes à l'époque des machines), entre un Moholy Nagy (pour qui le design est une attitude) et un Raymond Loewy revendiquant la pratique d'un stylisme industriel.

Au semestre 4, ce cours se poursuivra sous la forme d'atelier théorique et pratique pour les étudiants en année 2 option design uniquement. Les étudiants travailleront à la préparation d'une émission de radio autour d'un sujet de leur choix, qui interroge le design aujourd'hui. Un accompagnement méthodologique leur sera proposé, il portera sur les modes de recherches documentaires et sur l'écriture du script d'une émission radiophonique.

**LECTURES DU CINÉMA 2
CINÉMA ET MONTAGE : L'ÉCOLE
SOVIÉTIQUE****enseignant(s)**

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3
obligatoire pour les options art et design
graphique, ouvert à l'option design et aux
autres années

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 18h-20h, amphi B

objectifs

Montrer comment, à la suite de D. W. Griffith,
la découverte et la mise en œuvre des
possibilités expressives et rythmiques
du montage ont permis aux cinéastes
soviétiques de faire progresser le langage
cinématographique de manière décisive.

contenu

Nous nous intéresserons ce semestre
à la façon dont les théoriciens-praticiens
soviétiques ont 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

- Lev Koulechov,
- Dziga Vertov, *Kino pravda* (1925), *L'Homme à la caméra* (1929),
- Sergueï Mihailovitch Eisenstein, *La Grève* (1924), *Le Cuirassé Potemkine* (1925), *Octobre* (1927), *La Ligne Générale* (1929), *Ivan le Terrible I et II* (1944 - 1958).

LECTURES DU CINÉMA 2
DU DÉPLACEMENT À L'ENFERMEMENT
1: JE M'APPELLE JOHN FORD
ET JE FAIS DES WESTERNS
2: HUIS CLOS

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

4
obligatoire pour les options art et design graphique, ouvert à l'option design et aux autres années

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 18h-20h, amphï B

objectifs

Proposer une méthodologie permettant aux étudiants de se familiariser avec un genre, le western, ou un sous-genre, le huis clos, à travers l'étude d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques d'un ou de différents réalisateurs. La particularité de ce cours réside dans le fait que les étudiants construisent et présentent eux-mêmes le contenu des séances. Ils peuvent choisir entre une présentation orale ou un dossier écrit.

Au cours du semestre 3, l'enseignant responsable du cours introduira ces deux sujets, et transmettra une médiagraphie aux étudiants afin de leur permettre de commencer leurs recherches, de construire et d'organiser en amont leurs présentations orales ou écrites, dont ils devront fournir un calendrier et un plan prévisionnel accompagné d'une médiagraphie, fin décembre 2019.

contenu

1. Je m'appelle John Ford et je fais des westerns

À partir de la figure de John Ford, nous nous intéresserons au western comme genre cinématographique emblématique des États-Unis. Le western a une histoire qui, en plus de se confondre avec celle des États-Unis et plus particulièrement avec celle de l'Ouest américain, est aussi longue et complexe que l'histoire du cinéma lui-même. Le western permet de comprendre sur quelles valeurs un peuple a fondé ses institutions et sa culture, et comment se sont formées son identité individuelle et nationale.

Ce cours explorera l'histoire complexe du western. Nous suivrons l'évolution de ce genre en nous concentrant sur les grandes tendances du courant dominant et les différentes formes qu'il a prises depuis ses origines (*The great train robbery*, E. S. Porter, 1903), en passant par le western spaghetti (*Il était une fois dans l'Ouest*, Sergio Leone, 1968), le western crépusculaire (*Impitoyable*, Clint Eastwood, 1992) ou iconoclaste (*La Porte du Paradis*, Michael Cimino, 1980), jusqu'au western moderne (*True Grit*, Ethan et Joel Coen, 2010).

2. Huis clos

Le huis clos au cinéma est un sous-genre dérivé du théâtre, dans lequel un petit nombre de personnages interagit dans un environnement restreint. Des personnages et des espaces supplémentaires peuvent exister pour soutenir l'action principale, mais ils sont rares et n'apparaissent que brièvement. Nombreux sont les films relevant de la plupart des genres cinématographiques (thriller, drame, comédie, science-fiction ou fantastique), qui reposent sur un huis clos.

En remontant jusqu'aux origines du film à huis clos, le kammerspielefilm, courant allemand des années 1920, d'abord théâtral, ensuite cinématographique, nous nous intéresserons à la fonction dramatique, économique, esthétique, symbolique et psychologique de ce dispositif cinématographique, dans ses différentes manifestations.

COMMENT VA LE MONDE ?

enseignant(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

3 & 4, option design graphique – cours obligatoire

crédit(s)

crédits rattachés au cours « Méthodologie 2 »

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 9h30-11h, salle 304 A

objectifs

Ouverture au monde et à son actualité.

contenu

Concordance des temps, Le temps du débat, Signes des temps, 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.

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 (option art),
salle 304 A (option 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 des présentations orales de ces archivages, individuelles ou croisées, pour en évaluer la pertinence et l'efficacité, et s'accompagne ponctuellement d'une production d'écrits tels que des fiches de lecture, des résumés de textes, des articles de presse, des notes d'intention.

**ANALYSE, 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, design,
danse et musique

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-clés, 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, chorégraphiques, picturales, littéraires... par un travail d'analyse et d'écoute soulevant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, scénographie, 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. Il est une proposition d'aller « à sauts et à gambades » par des chemins qui nous conduiraient hors de nos habitudes, de nos évidences et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait nous permettre de lire autrement ce qui relève de notre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre.

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

A. Scrivener

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 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)**

F. Martí-Jufresa

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.

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

3 (art, design et design graphique)

semestre 6

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

jour(s) et heure(s)

lundi 14h-16h

jeudi 8h-9h

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

« Spatialisation » se développera autour d'un corpus (de textes, d'œuvres et de pratiques) commun aux cours d'histoire de l'art et de philosophie.

Comment l'art se lie-t-il à l'architecture, à la ville, aux réseaux, aux paysages, aux écrits spatialisés, à la forêt des écrans et autres milieux ? Qu'en est-il de l'espace de l'art ? Comment contribue-t-il à sentir et à penser autrement les phénomènes spatiaux ? De quelles façons l'histoire « interne » de l'art est-elle corrélée avec l'histoire « externe » de ses conditions spatiales (conditions de présentation, de diffusion et de réception) ? Comment cela mène-t-il à interroger philosophiquement 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, amphï B

objectifs

1. 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 la production plastique.
2. Aider à la recherche, à la sélection des ressources du matériau d'élaboration du mémoire du DNA, et à sa rédaction.
3. Préparer à l'entretien d'admission au semestre 7.

contenu

En alternance :

1. L'édification d'un bagage culturel peut être méthodique et raisonnée, constituée d'éléments recherchés et sélectionnés en fonction 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 construction d'une relation raisonnée entre ce savoir subjectif et son incorporation dans la production plastique, construction dont il nous présentera un état des lieux pour en évaluer la pertinence et la lisibilité.

2. Une séance sur deux sera consacrée au mémoire du DNA : recherche et sélection des ressources, rédaction, lecture et correction, mise en forme, constitution d'une bibliographie.

3. Le semestre 6 intégrera des séances de préparation à l'entretien d'admission au semestre 7

HISTOIRE ET THÉORIES DU DESIGN

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

5, option design

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 18h-20h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design.

L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant 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

Dans ce cours, on étudiera la manière dont les poussées techniques et les inventions amènent les designers à reconsidérer les manières de concevoir et de fabriquer des objets à partir de plusieurs questions centrales : que faire de mieux avec les capacités techniques de l'époque ? Qu'est-ce que le design fait à notre culture matérielle ?

À travers l'examen de productions mais aussi à travers la lecture et le commentaire de textes fondateurs qui auront marqué l'histoire du design (école du Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement), et notamment certaines formules (« forms evers follows function », L. Sullivan, « forme et fonction », F. L. Wright, « la laideur se vend mal », R. Loewy, « la forme et la fonction suivent le climat », P. Rahm), il s'agira de comprendre les tensions entre différentes approches du design sur plusieurs sujets : relations design / industrie, évolution du rapport entre la forme et la fonction, rapport au commerce, etc.

Des expériences singulières de designers seront étudiées qui, loin d'être les « complices » de la production de masse, s'attachent à penser aussi bien la qualité de leur production que les conditions de production, en développant des modèles de productions à petite échelle (Prouvé, Les ateliers de Maxéville).

Par ailleurs, on s'attachera à montrer les divergences de point de vue (existant) entre quelqu'un comme William Morris (très attaché aux pratiques artisanales) et quelqu'un comme Franck Lloyd Wright (soucieux de trouver les rythmes des formes à l'époque des machines), entre un Moholy Nagy (pour qui le design est une attitude) et un Raymond Loewy revendiquant la pratique d'un stylisme industriel.

Au semestre d'été, ce cours se poursuivra sous la forme d'atelier théorique pour les étudiants en année 2 option design uniquement. Ils travailleront à la préparation d'une émission de radio autour d'un sujet de leur choix, qui interroge le design aujourd'hui. Un accompagnement méthodologique leur sera proposé, il portera sur les modes de recherches documentaires et sur l'écriture du script d'une émission radiophonique.

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, design,
danse et musique

crédit(s)

semestre 5	semestre 6
2	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-clés, 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, chorégraphiques, picturales, littéraires... par un travail d'analyse et d'écoute soulevant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, scénographie, 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. Il est une proposition d'aller « à sauts et à gambades » par des chemins qui nous conduiraient hors de nos habitudes, de nos évidences et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait nous permettre de lire autrement ce qui relève de notre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre.

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

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 el profesor, presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

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

A. Scrivener

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-10h30 (option design graphique)

vendredi 11h-12h30 (option art)

vendredi 16h30-18h (option design)

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.

notes

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. 130, 164 et 201)

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS IN SITU_ LE QUARTIER DE LA REYNERIE « PRENDRE SOIN D'UN PROJET DÉLAISSÉ »

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

7 & 9, option design

5 & 6, option design graphique

jour(s) et heure(s)

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

mercredi 9h-12h (suivi individuel)

objectifs

Mener un projet dans un contexte précis en relation avec un tissu d'acteurs locaux (habitants, associations, personnel municipal...). Expérimenter l'enquête de terrain et établir une culture du site au travers d'outils et de moyens diversifiés.

contenu

Penser le devenir du lac de la Reynerie. Au travers d'excursions régulières dans le quartier de la reynerie, de rencontres avec le personnel de la régie de quartier et des employés municipaux chargés de s'occuper de l'entretien du lac, de rencontres avec les habitants, et les milieux associatifs, il s'agira de mettre en perspective les éléments d'une recherche documentaire et des apports théoriques des cours afin de construire une culture hétérogène / riche et précise du site.

Notre perspective sera de comprendre et projeter quelles ont été, quelles sont et peuvent être les fonctions du lac de la Reynerie comme ressource vive et commune à la vie du quartier.

Quelques étapes qui pourront rythmer le projet :

- observer les modes de gestion des ressources (présence de l'eau) sur le site de la Reynerie et sa périphérie,
- rencontrer / rendre compte...,
- cartographier les relations autour du lac et de l'eau dans ce quartier (qui travaille avec qui ? Qui... fait... quoi... ? etc.),
- projeter des scénarii d'usage à partir de ce qui a été repéré pendant la phase d'enquête et établir un cahier des charges,
- penser l'intégration d'un projet sur le site avec ceux qui l'habitent, en l'habitant.

Les étudiants en année 5 du studio Design et environnement pourront, au choix, traiter du sujet proposé ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour leur projet de diplôme.

LE CLUB DES LECTURES

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

lundi 16h-18h

objectifs

Éprouver le fait que lire, c'est faire.

contenu

1. Le Club des lectures 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 – ou autres objets lisibles – 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. Le club s'efforce de produire de nouvelles éditions à partir des livres lus, sous forme imprimée ou sous forme de « publications vivantes » (oralité, performance, etc.).

7. « Lire, c'est faire ». Un lecteur n'interprète pas un livre, il le co-produit.

Annexe

Pour l'année en cours, le Club des lectures contribuera à la conception de la Biennale de l'édition « Exemplaires », qui sera accueillie à l'isdaT en 2021.

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

É. Cliquet

semestre(s) et option(s)3, 5, 7 & 9, toutes options
groupe de 10 étudiants sur candidature**jour(s) et heure(s)**

mardi 14h-18h

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignants et un groupe de détenus du quartier courte peine de la Maison d'arrêt de Seysses. Une rencontre ne peut se concevoir simplement comme une addition des présences ou une concomitance des êtres en un même lieu. Une rencontre change quelque chose des êtres et de la situation qui les réunit. Elle oblige les chemins à dévier. Elle demande de prendre du temps, de trouver une approche. Elle a besoin d'écoute, de tact et de confiance. Cela se construit, s'expérimente, se reprend.

Notre travail cherchera à affirmer à la fois un horizon pluriel, collectif et les singularités qui s'y inscriront. Il se déploiera à travers une transmission des expériences sensibles, des histoires, des réflexions et des connaissances, une production et une attention soutenue portée au jeu et à l'affinement de la réceptivité sensible ainsi qu'aux liens entre le sens, les gestes et les mots.

contenu

Il est prévu une séance hebdomadaire au Quartier de Courte Peine du centre pénitentiaire de Seysses le mardi après-midi d'octobre 2019 à fin janvier 2020 (soit quinze séances) réunissant à chaque séance un professeur (Étienne Cliquet), deux étudiants du groupe et un groupe de quatorze détenus maximum. Sont prévues également une visite des détenus à l'isdAT et une visite de l'exposition au centre d'art du BBB.

Chaque séance au Quartier de Courte Peine (QCP) durera 1h30 et se déroulera en deux temps : un temps de discussion et un temps de pratique plastique. La discussion portera sur la présentation du travail d'un étudiant et d'une œuvre existante sous la forme d'une documentation visuelle détaillée (photocopie ou vidéo-projection). Selon les possibilités, l'étudiant viendra avec son œuvre sous le bras ou une documentation. Chaque étudiant effectuera une séance d'observation avant de montrer son propre travail.

Dans un second temps de la séance, Étienne Cliquet proposera un atelier pratique de l'origami en s'appuyant sur son expérience d'artiste et le support de livres d'origami qui resteront à la bibliothèque du centre pénitentiaire. Un stock de papier restera également à disposition des détenus d'une séance sur l'autre. L'atelier se terminera par une visite à l'exposition en cours du BBB ainsi qu'un accrochage des pages au parloir.

LE LABO « ANNÉE ZÉRO »

enseignant(s)

D. Haudrechy, direction artistique et pédagogique + enseignants référents par options

semestre(s) et option(s)

7 & 8, pour les options art, design & design graphique (3 étudiants de chaque option)

Les étudiants seront choisis collégalement par le directeur des études et les coordonnateurs des options art, design & design graphique.

Il leur sera proposé en début d'année d'intégrer cet atelier.

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h30-17h30

salle Bach (annexe La Vache)

+ trois périodes de rencontre réparties sur l'année avec l'artiste invité pour lesquelles les cours réguliers seront libérés

objectifs

Permettre une rencontre privilégiée et une émulation entre les étudiants en art, en design, en design graphique, en musiques classiques, en musiques actuelles et en danse. Un lieu et un temps d'expérimentations et d'échanges mais aussi de partage de connaissances, d'influences et d'envies.

Le but de ce « Labo » est de faciliter le lien entre les étudiants des différentes disciplines, assurer une certaine fluidité dans le processus de création mais aussi de secouer et d'élargir au maximum la réflexion autour d'un projet commun en lien avec des artistes invités spécialistes d'une ou plusieurs disciplines.

contenu

Volet « expérimentation »

- Projet d'improvisation ou d'écriture en duo pour toutes les disciplines afin de favoriser les échanges au maximum (« laboratoire tournant ») ;
- Projet autour d'un thème afin « d'aligner » toutes les disciplines (« laboratoire prisme ») ;
- Projet ouvert de recherche selon le programme de l'année, ou l'artiste invité (« laboratoire programmé »).

Volet « réflexion »

Décider ensemble d'un tronc commun à toutes les disciplines tel que les cultures interdisciplinaires, la politique culturelle, la communication, le fonctionnement de l'élaboration d'un projet artistique ou encore comment organiser sa réflexion autour d'une idée nouvelle. Ce volet est accompagné d'un « parcours du spectateur » pour permettre un échange entre les étudiants des différentes disciplines (ressenti, vision, mise en contexte, pertinence esthétique, etc.).

AC/DC "THE LAST TOUR"**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost, F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

à l'isdaT

semaine paire

mercredi 20h-23h

ou bien AC/DC HLM (Hors Les Murs)

semaine paire

dans un lieu toulousain le jeudi après-midi
(préparation) + soirée (publique)

L'un ou l'autre ayant lieu 1 fois par mois
suivant 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 artistique — déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique.

AC/DC est un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 12h-14h, selon calendrier

objectifs

Les arts plastiques et les mots entretiennent une relation serrée et cela principalement depuis les avant-gardes du début du XXe siècle. Ces mots dits ou écrits sont peu à peu entrés en relation avec les faits plastiques pour constituer des alliances heureuses, jusqu'à prendre leur essor pour écrire des formes autonomes aux faits directement plastiques.

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 nouveau rapport nous l'envisagerons.

contenu

Ce séminaire racontera des morceaux choisis de la relation mots / images, offrira une approche historique tout en fournissant les éléments d'une actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques, et problématisera cette actualité (en nommera les enjeux). Ces moments de partage se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

MICROÉDITION**enseignant(s)**

V. Vernet, C. Sibran

semestre(s) et option(s)

3 à 6, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mardi 18h-20h
mercredi 9h-12h

objectifs

Indépendance 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 ?

- Présentation et discussions autour des différents projets ;
- « Pré-presse » (fabrication des fichiers /photoshop) ;
- « Post-presse » (montage /façonnage, reliure) ;
- 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 ;
- Rencontres et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs, artistes, relieurs, libraires...);

Cet atelier sera parfois délocalisé à la bibliothèque des Abattoirs.

TERRITOIRES DU TRAVAIL**enseignant(s)**

L. Proux, D. Coste

semestre(s) et option(s)

3 & 4 et 7 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

un vendredi par mois 8h30-10h30

objectifs

Creuser la relation problématique entre art et société.

contenu

Les territoires du travail investissent et questionnent l'espace entre pratiques artistiques et gestes, procédures, rapports issus du monde du travail. Ce séminaire est né du désir de contextualiser les formes plastiques produites par les étudiants afin de les replacer, en tant que recherches artistiques, au sein de rapport sociaux dominants qui eux aussi produisent des formes.

Comment les artistes prennent-ils en charge ces formes ? Comment les étudiants s'en emparent-il ? Les reflètent-ils ? Les transforment-ils ? La question de l'art est donc au centre de nos recherches, mais elle ne s'y trouve jamais seul.

notes

semestres 3 à 6 — option art

- 132 **cours communs (obligatoires)**
- 136 **cours optionnels (au choix)**
- 152 **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 participent de la vie courante de l'option art.

Catégories de cours

Les cours sont répartis en cours communs (*Phallophories*, *Réclame(s)*) et cours optionnels. 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.117).

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 jeudi 17 octobre auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeurs.

Conférences

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

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. La Semaine des workshops aura lieu du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 (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.

Présentation des travaux

(voir fiche de cours « Réclame(s) »)

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

Au semestre 3, plusieurs espaces-temps sont organisés avec les enseignants pour exposer les travaux sur plusieurs semaines entre novembre et janvier, des salles étant réservées pour cela. En fin de semestre 4, à partir des éléments du contrôle continu et d'un moment de bilan, le conseil se prononce sur le passage en année 3 ou le redoublement. Il peut ne pas autoriser un étudiant à redoubler.

Au semestre 5, des espaces-temps sont également organisés avec les enseignants pour exposer les travaux, ainsi qu'un moment de bilan avec la collégiale en janvier. En fin de semestre 6, un temps de présentation des travaux se déroule en présence des enseignants et d'une personnalité extérieure, invitée dans l'optique de la préparation au DNA. À l'issue de ces présentations, la collégiale des enseignants se prononce sur l'obtention des crédits du semestre 6 et sur la diplômabilité.

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 11 mars 2020. 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 sélection de travaux. 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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiants

- X Dominique Barreau**
lundi, mardi, jeudi
- X Nathalie Bruyère**
jeudi
- X Emmanuelle Castellan**
(semaine impaire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
- X Jean-Pierre Castex**
jeudi, vendredi
- X Laurence Cathala**
(semaine paire) lundi, mardi,
mercredi, jeudi
- X Étienne Cliquet**
mardi, mercredi
- X Jérôme Dupeyrat**
lundi, mardi, jeudi
- X Françoise Gorla**
lundi, jeudi, vendredi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
- X Patrick Mellet**
jeudi, vendredi
- X Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- X Adam Scrivener**
jeudi, vendredi
- X Thomas Sipp**
semaine paire) mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

semestres 3 à 6

cours communs (obligatoires)

ALERTE(S)

enseignant(s)

Invitations & interventions
Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

3 à 6

jour(s) et heure(s)

Conférences du mercredi soir, semaine des workshops, interventions sur 1 ou 2 jours (visiting artist)

objectifs

Développer un cycle d'invitations et une programmation articulée aux enseignements pour les années 2019-2021.

contenu

L'année 2018-2019 nous a poussé à porter une réflexion sur notre espace-temps socio-politique. Les violences policières et les mouvements puissants de restriction des libertés (de circuler, de s'exprimer, d'informer) qui sont en cours nous mettent en alerte, de même que les urgences écologiques et sociales ainsi que les transformations sociétales liées à l'ère numérique.

Ces phénomènes très divers, parfois sans lien, parfois corrélés, concourent simultanément à reconfigurer notre époque. Nous portons le désir d'inviter des auteurs engagés autant sur ces questions que dans le faire de leurs pratiques respectives. Il s'agit d'articuler fortement ces invitations aux cours, aux pratiques des enseignants et des étudiants.

Plusieurs axes guident donc cette proposition :

- ✘ D'abord un désir fort d'une lecture politique et historique des événements du monde actuel et notamment les relations de l'art et du capitalisme, de la technique, du travail, de la violence, des Communs, de la technologie... — Elsa Dorlin, Maurizio Lazarrato, Florent Lahache...
- ✘ Ensuite et dans cette relation au politique un axe documentaire fort, qui peut aussi s'articuler à la narration ou à la fiction — Yolande Zauberger, Shirin Neshat, Florence Lazar...
- ✘ Une attention est également portée à l'écriture, à la littérature et à la question de la publication, leurs portées critiques et politiques — Nathalie Quintane, Alain Damasio, la revue Point Contemporain...
- ✘ Il s'agit enfin d'ouvrir un espace pour des figures d'artistes singulières qui remettent d'ailleurs en jeu ces questions de pensée, langage, connaissance, représentation, en les faisant parfois exploser ; aussi bien dans des pratiques de performance ou d'image que picturales ou graphiques — Angelica Mesiti, Hito Steyerl, Rayner Ganai, Maude Maris, Jasmine Justice, Michaela Zimmer...

RÉCLAME(S)**enseignant(s)**

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

 3 à 6
crédit(s)

 1
jour(s) et heure(s)

 chaque jeudi 9h-10h, amph B
 Présentation des travaux : 6 semaines
 du 14 nov. 2019 au 30 janv. 2020
 À la fin du sem. 4 : espaces-temps à l'extérieur
 de l'école
objectifs

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

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

Ce travail se structure tout au long de l'année selon différentes modalités et dans plusieurs espaces-temps :

- ✗ Chaque jeudi matin pendant une heure en amph B avant le cours Phallophories.
- ✗ Sur certaines semaines et au sein même des cours, une salle de l'école sera réservée sur toute la semaine pour des tentatives diverses de présentations.
- ✗ Au semestre d'été seront envisagés des déplacements à l'extérieur de l'école pour éprouver les travaux dans d'autres situations.

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

notes

semestres 3 à 6

cours optionnels –

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 117

« DANSEZ LA PHOTOGRAPHIE ! »

enseignant(s)

F. Gorla, M. Muzac

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semestre 3

semaine impaire

lundi 14h-17h (avec les danseurs)

semaine paire

jeudi 10h-13h (editing et traitement des images)

semestre 4

semaine impaire

lundi 14h-17h

objectifs

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

contenu

Le but de l'atelier photo-danse est de croiser des champs d'expression artistiques différents avec deux points de convergence : le regard et l'engagement corporel. C'est une expérience physique, l'engagement du corps dans l'expérience du regard.

L'espace est autour de nous. Je te touche, te soulève, c'est la danse. Je m'éloigne, c'est pour faire la photo. Participation et observation, élan et retenue, interruption et fluement, voici les pôles de « l'image énergie ». L'œil opère dans le prolongement du corps, dans un débordement permanent de gestes et de vitesses. L'introduction d'une distance, propre à chacun, photographe ou danseur, est la condition de l'image et la conscience de cette distance, devient un moyen de s'orienter. On parle ici de la photographie en tant qu'acte. L'atelier est le lieu du partage des connaissances, des expériences et des points de vue.

Un échange « théorique » (regards sur des documents historiques ou actuels, collectés des deux bords), permettra d'amorcer chacune des séances, puis la phase « pratique », dansée et photographiée, se déroulera en partageant le même espace, sans clivage entre danseurs et photographes. Il s'agit tout autant de photographier le mouvement de la danse que de danser la photographie. Les photographes et les danseurs participants sont amenés chacun aussi bien à danser qu'à photographier, à savoir et à ne pas savoir.

Entre deux séances dansées (le lundi), une séance de montage (le jeudi) sera consacrée à l'organisation des images, des textes et des gestes retenus pour élaborer une « publication » collective sous une forme performée (jouée en fin d'année).

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

VIDÉO : PORTRAIT CRACHÉ ! CAS D'ÉCOLE

enseignant(s)

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 14h-18h (impros)

mercredi 9h-12h (projections)

+ 4 jeudis 14h-18h (ateliers pratiques)

objectifs

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

contenu

Portrait-robot, portrait en pied, de face, de profil, de trois-quart, portrait de groupe, portrait de famille, portrait d'un inconnu, portraits d'anonymes, portraits de femmes et d'hommes illustres, portrait à charge, autoportrait, l'I'll 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.

L'accent sera mis ce semestre sur le portrait de groupe, pour être plus précis la communauté des étudiants qui étudient dans cette école d'art. Comment vous voyez-vous ? Comment voulez-vous vous montrer ? Comment voulez-vous vous mettre en scène ?

VIDÉO : Y, CAS D'ÉCOLE**enseignant(s)**

T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

3

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

mardi 14h-18h (impros)

mercredi 9h-12h (projections)

objectifs

À travers des projections, des lectures, des analyses d'images et de textes, se plonger dans l'œuvre de la cinéaste Yolande Zauberman. La rencontrer. S'en inspirer. Un travail actif est demandé en-dehors des cours (repérages, recherches...)

contenu

Auteur d'une œuvre importante, d'une liberté folle, en dialogue avec l'art contemporain, Yolande Zauberman a réalisé des documentaires, des fictions, des installations. Femme à la caméra, elle explore dans chaque film des manières de filmer et de monter, en lien avec ce qu'elle filme, les limites de ce qu'elle filme. Intitulé *Y*, en hommage au magistral *M*, (son dernier film a pour titre l'initiale du prénom du protagoniste principal, Menahem Lang), le cours a pour ambition de comprendre de l'intérieur le questionnement de la cinéaste, avec pour fil rouge la citation de Franz Kafka qui clôt *M* : « Je suis parmi les miens avec un couteau pour les agresser. Je suis parmi les miens avec un couteau pour les protéger ».

Les trouvailles glanées au fil de cette exploration au long cours seront mises au service d'un projet de film sur la communauté des étudiants en école d'art, amorcée au semestre précédent, dans « Portrait craché ! ».

Filmographie

- *Classified people*, 1988,
- *Caste criminelle*, 1990,
- *Moi Ivan, toi Abraham*, 1993,
- *Clubbed to death (Lola)*, 1996,
- *La guerre à Paris*, 2002,
- *Paradise now: journal d'une femme en crise*, 2004,
- *Would you have sex with an Arab?*, 2011,
- *M*, 2018.

STUDIO 1**enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellan

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semaine paire — L. Cathala

mardi 9h-13h

lundi 14h-16h (suivi de projet)

semaine impaire — E. Castellan

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

objectifs

Développer une pratique personnelle
 – graphique, picturale, imprimée. Travailler
 en relation avec une idée d'écriture, par
 transpositions.

contenu

Pour expérimenter des formes, des actions et des situations, nous emprunterons à l'écriture ou aux écrivains des opérations, gestes, motifs ou figures : par exemple la rature ou la répétition.

Quant à la répétition, Gertrude Stein pourrait être une figure « tutélaire » (qui tient sous sa garde, sous sa protection). Nous pourrions nous référer dans ce sillage à différents textes et écrivains, ainsi qu'à des artistes maniant l'écriture ou des gestes qui nous semblent liés à l'activité d'écrire ou à sa relation avec l'art.

N.B : Ces opérations peuvent elles-même s'écrire pour se construire, même de manière paradoxale. Ex. : affirmer PUIS contredire, reprendre OU effacer, remplacer POUR préciser, assembler MAIS raturer, répéter ET répéter...

ÉCONOMIE DE L'ATELIER POUR UN ATELIER POSSIBLE

enseignant(s)

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

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)

3

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)**semestres 3 à 5**

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)**semaine impaire (sem. 3 & 4)****hebdomadaire (sem. 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 contraint-il ce qui s'y inscrit ?
 Si inscrire, c'est écrire dans, comment dire écrire hors ?

Nous nous pencherons plus précisément sur le quartier de Bagatelle à Toulouse et en particulier le marché de la Faourette pour penser une inscriptions sur place en plus d'une exposition collective dans le centre culturel Henri Desbals adjacent au marché.

PICTUREEDITING**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

3

semestre 6

1

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

lundi 9h-13h 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 publique 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, écarter, 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)

3

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.

L'accent sera mis ce semestre sur un « cas d'école » : comment montrer la communauté des étudiants qui étudient dans cette école d'art ? Avec quel degré de « near documentary » ?

STUDIO 2**enseignant(s)**

L. Cathala, E. Castellan

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)**semestre 5**

3

semestre 6

1

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

mercredi 14h-18h

jeudi 14h-17h (suivi de projet)

semaine impaire — E. Castellan

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

objectifs

Développer une pratique graphique et / ou picturale. Aborder différentes surfaces ou espaces d'inscriptions (accrochage, dessin mural, imprimé, performance...). Comprendre le processus qui génère une trace, un mouvement et une attitude, en l'analysant et la déconstruisant, pour toucher au plus juste dans ce qui fait le contenu d'une démarche artistique.

Développer une autonomie et une spontanéité dans des présentations rapides. Solliciter le regard par des analyses pragmatiques des travaux en groupe. Ouvrir des points de vue différents, voire divergents, et s'autoriser à les mettre en perspective.

contenu

Le point de départ de studio 2 s'inspire de l'exposition « The Weather » de Sergeï Jensen à la galerie Neu à Berlin. Le cours se propose d'aborder une pratique ouverte de la peinture et du dessin en partant de l'idée de territoires mouvants et de questions de représentations qu'ils suscitent.

Il sera question d'anticipations, de migrations, de genres et du climat... comme du temps qu'il fait. C'est-à-dire de pouvoir porter le regard autant sur des questions mineures que majeures dans les enjeux que soulèvent notre société, comme des questions de temporalités, de couleurs, de narrations, d'écriture, d'images. En partant de paroles d'artistes et en échangeant avec des artistes invités, le cours se développera dans l'idée d'explorer des procédés diversifiés de travail.

DÉPLACEMENTS**enseignant(s)**

J.-P. Castex, P. Mellet

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

3

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

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 ARTS**enseignant(s)**

N. Bruyère, A. Samardzija Scrivener,
É. Cliquet

semestre(s) et option(s)

5, options design et art

crédit(s)**semestre 5**

3 (option art)

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

Le cours Communs se donne pour perspective d'interroger l'implication des techniques sur les rapports humains et les rapports entre humains et non humains afin d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes ainsi qu'une conscience de classe. L'art, le design et l'ingénierie sont à envisager au sein de milieux dans lesquels ils s'inscrivent, dans un rapport politique plutôt qu'en terme de bonne conduite. La technique recouvre ici l'ensemble des extensions dont l'humain s'est doté pour se mobiliser dans le monde et s'y développer, depuis l'écriture jusqu'aux technologies actuelles.

contenu

Les « communs » est le nom donné à un ensemble de mouvements et de luttes ces dernières décennies 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. Néanmoins, de tels mouvements ne sont pas sans contradictions et conflits, commun signifiant tantôt une nouvelle forme de co-propriété tantôt une abolition de la propriété et des privilèges pure et simple.

Dans ce contexte, le plus difficile consiste à s'orienter, d'où l'importance de dresser une carte de la situation, non pas tant d'un point de vue géographique et neutre que de façon mentale et subjective, c'est à dire des cartes cognitives capables de rendre compte de l'idéologie qui nous traversent, de la totalité du capitalisme globalisant et des rapports de force qui tentent de nous gouverner.

L'approche technique du code, de la prise de vue 360° et des technologies disponibles au sein de l'atelier Machina ira de pair avec l'observation de terrain comme autant de moyens de penser, comparer et articuler, laissant de côté le fantasme de l'expertise technique. Des analyses de Fredric Jameson sur le Postmodernisme accompagneront le débat et les idées.

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.

cours techniques (obligatoires)

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant(s)

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

inclus dans les crédits d'assiduité

jour(s) et heure(s)

1h30 par groupe de 10 / 12 étudiants, soit entre 6 et 8 séances, semaines 40 à 45 jeudi et vendredi 12h30-14h

objectifs

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

contenu

- Présentation de l'atelier et du matériel à disposition.
- Présentation des différents papiers disponibles.
- Scans de transparents/documents.
- Résolution d'image : écran / impression.
- Profils colorimétriques.
- Calibration d'écrans.
- Configuration colorimétrique de la suite Adobe.
- Présentation de Bridge.
- Réalisation de planche contact.
- Développement d'image : Caméra raw via Bridge.
- Configuration de Photoshop.
- Taille de l'image.
- Recadrage.
- Système de calque (courbes, niveaux, etc.).
- Images dynamique.
- Masque de fusion.
- Accentuation.
- Envoyer des images par Internet.
- Capture d'écran grand format.

**ESPÈCES EN VOIE D'ÉDITION I
INITIATION TECHNIQUE À L'ÉDITION
NUMÉRIQUE****enseignant(s)**

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

5, option art

crédit(s)

inclus dans les crédits d'assiduité

jour(s) et heure(s)

initiation

2h par groupe de 10/12 étudiants, soit entre 4 et 5 séances, semaines 40 à 45

semaine impaire

mercredi 18h-20h (sauf conférence)

objectifs

Tous les étudiants seront amenés au cours de l'année 3 à réaliser une édition, que ce soit dans une forme artistique ou de documentation. Je souhaite apporter les bases d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin qu'ils puissent être efficaces dans la réalisation technique et graphique.

Semaines 40 à 45

Initiation destinée aux étudiants en année 3 afin de poser les bases de la mise en page et d'InDesign. Chaque étudiant réalisera son portfolio à partir des travaux réalisés en seconde année. Il devra apporter lors de cette séance toute la documentation photographique et rédactionnelle, nécessaire et préalable à la réalisation de cette édition.

contenu

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

**ESPÈCES EN VOIE D'ÉDITION II
SUIVI DES ÉDITIONS****enseignant(s)**

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

5 à 10, option art

crédit(s)

inclus dans les crédits d'investissement

jour(s) et heure(s)

semaine impairesur RDV tous les mercredis 18h-20h (sauf
conférence)**contenu**

Atelier de suivi technique et graphique des
portfolios et projets d'édition.

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 2020

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 2019 et 3 demi-journées en mars 2020)

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.

semestre 3 & 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Studio 1 L. Cathala
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		L'approche É. Clquet
16h-17h	Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat	Portrait craché – sem. 3 Y, cas d'école – sem. 4 T. Sipp
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	
19h-20h		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
Portrait craché — sem. 3 Y, cas d'école — sem. 4 T. Sipp	Réclame(s)	Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet
	Dancez la photographie F. Goría	
	Phallophories sem. 4	
	Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 3	
Español F. Martí-Jufresa	Initiation image numérique R. Lidereau (1 séance par groupe)	Español F. Martí- Jufresa
		Initiation image num. R. Lidereau
		English A. Scrivener
	Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 4	
	Pas de repos pour les braves F. Goría, T. Sipp	
Ateliers	Le Labo D. Haudrechy	Ateliers
Conférence	Philosophie II A. Samardžija Scrivener	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestre 3 & 4 — art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie D. Barreau
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	
11h-12h		Studio 1 E. Castellan
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Dancez la photographie F. Gorla	L'approche É. Clquet
16h-17h		Studio 1 E. Castellan
17h-18h		
18h-19h		Microédition V. Vernet C. Sibran
19h-20h	Lectures du cinéma D. Barreau	

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
Inscriptions A. Samardžija Scrivener É. Cliquet	Microédition V. Vernet, C. Sibrant	Réclame(s)	Phallophories semestre 4	Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 3	Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet
					Les territoires du travail L. Proux, D. Coste (1/ mois)
		Initiation image numérique R. Lidereau (1 séance par groupe)			Initiation image num. R. Lidereau
Ateliers	Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet – sem. 4		Le Labo D. Haudrechy	English A. Scrivener	
Conférence	Philosophie II A. Samardžija Scrivener		Ateliers	Ateliers	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
 20h-23h

2019-2020

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers	Vidéo Near Documentary T. Sipp sem. 5
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
15h-16h		L'approche É. Cliquet
16h-17h	Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat	
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
Inscriptions É. Cliquet A. Samardžija Scrivener	Réclame(s)	 Ateliers
	Phallophories sem. 5	
		English A. Scrivener
		Español F. Martí-Jufresa
Español F. Martí-Jufresa		
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. Goría, T. Sipp — sem. 6	
	Les Communs É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener, N. Bruyère	
Conférence	Réunion de famille D. Barreau	

AC/DC

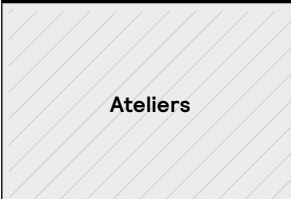

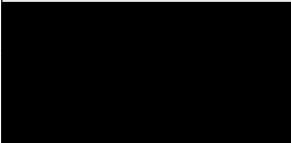
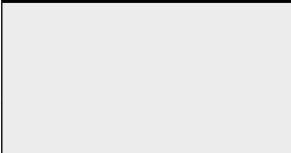
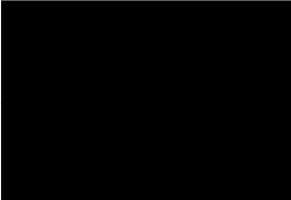
1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Picturediting F. Gorja	Ateliers
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	L'approche É. Cliquet
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h	Picturediting F. Gorja	
18h-19h		Microédition V. Vernet C. Sibran
19h-20h		

semaine impaire

mercredi			jeudi		vendredi	
Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener			Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener			
			Studio 2 E. Castellan	Réclame(s)		Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet sem. 6
Microédition V. Vernet, C. Sibran			Phallophories sem. 5	Ateliers		
Studio 2 E. Castellan					English A. Scrivener	
						
Conférence			Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 5			
			Les Communs É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener, N. Bruyère	Déplacements J.-P. Castex, P. Mellet		
Suivi des éditions R. Lidereau (sur RDV)			Réunion de famille D. Barreau			

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 166 semestres 3 & 4
- 176 emploi du temps
- 180 semestres 5 & 6
- 192 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, ou celle d'un projet professionnel.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion. Un rapport de stage est adressé au secrétariat pédagogique et à l'ensemble des professeurs 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.

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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiants

- X Dominique Barreau**
lundi, mardi, jeudi
- X Laurence Cathala**
(semaine paire) lundi, mardi,
mercredi, jeudi
- X François Chastanet**
mercredi, jeudi
- X Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- X Jérôme Dupeyrat**
lundi
- X Philippe Fauré**
mardi, mercredi, jeudi
- X Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- X Jean-François Labérine**
mardi, mercredi
- X Romain Paul Lefèvre**
lundi, mardi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- X Danielle Petit-Armand**
jeudi, vendredi
- X Ana Samardžija Scrivener**
jeudi
- X Adam Scrivener**
vendredi
- X Coline Sunier**
(1 fois / mois) jeudi, vendredi

semestres 3 et 4

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 117

ÉDITER I

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 11h-13h et 14h-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...

ÉDITER II

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 11h-13h et 14h-18h

objectifs

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale.

contenu

Il s'agira dans cet atelier d'expérimenter les relations entre un texte théâtral, sa mise en scène et sa mise en pages à travers des œuvres vues au théâtre durant l'année en relation avec le cours de Philippe Fauré (étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de contexte socio-historique et esthétique). Par la sélection, la conception, l'agencement et la mise en forme d'éléments textuels et iconographiques, les étudiants seront amenés à construire un projet éditorial, transposition de la pensée écrite de l'auteur à l'espace de la page pour la conception d'un livre pensé dans sa forme, sa fonction et sa destination, en conscience des enjeux de sens et d'ergonomie.

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

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 13h-17h

objectifs

À travers la découverte des fondamentaux dans la pratique du design graphique et de la typographie, ce cours explore le signe écrit 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.

**« GESTE & GÉOMÉTRIE »
(DESSIN DE LETTRES II)**

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 13h – 17h

objectifs

Prolongement typographique des expérimentations du semestre 3, il s'agira d'approfondir les problématiques de combinatoire spatiale : explorer la logique typographique quelle que soit la nature du signe et questionner le rapport à la géométrie dans le processus dessiné de « stabilisation » des tracés gestuels. À travers la conception d'un outil partageable (une fonte numérique au format OpenType) se construit la capacité de dessiner l'image du texte, pratique qui sera potentiellement utilisée par la suite dans l'ensemble des autres propositions de cours de l'option design graphique.

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 et du dessinateur des caractères typographiques. Exploration de la relation lettre et/ou pictogramme au sein d'un même projet typographique, expérimenter la possible confrontation entre la représentation du langage écrit et l'espace du dessin figuratif, vers la recherche d'une cohérence combinatoire.

L'apprentissage méthodologique approfondi du dessin vectoriel permettra de développer une autonomie de pratique quel que soit l'univers esthétique exploré.

LES AFFICHISTES**enseignant(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 14h-18h

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, maquette, studio photo, salle informatique...). Suivront des séquences d'affichage ou de mise en situation (école, espaces publics...) en direct ou restituées.

CODER / DÉCODER**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h-15h

objectifs

Développer et approfondir les notions nécessaires concernant la pratique des langages du web, la méthodologie de travail et la mise en 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)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 8h-12h

objectifs

Acquérir les savoirs fondamentaux liés au champ du web-design : apprentissage des langages de programmation destinés à la création de pages web (html, css dans leurs dernières versions) et prise en main de la palette d'outils 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.

SUIVI DE PROJETS WEB**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design et design graphique

jour(s) et heure(s)

vendredi 15h-17h

objectifs

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiants souhaitant développer et approfondir une pratique du web en lien avec leurs projets.

contenu

Accompagnement méthodologique dans la réflexion et la mise en œuvre de travaux dédiés au web, dans l'objectif de faire émerger un territoire de travail, par un suivi de projet personnalisé.

PHOTOGRAPHIE 1 SÉRIE / NARRATION

enseignant(s)

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Le semestre constitué de douze semaines sera partagé en deux parties :

- ✕ Les six premières semaines permettront d'initier et de développer dans un temps relativement rythmé, un travail de photographies autour de la série. Vous aborderez cette pratique à travers une production de prises de vues. Vous vous engagerez dans une relation au temps photographique par la réalisation d'une série en proposant autour de sujets qui vous sont propres, un corpus d'images originales, personnelles et identifiables.
- ✕ À partir du 13 novembre et donc de la 7e semaine, vous aborderez la photo autour de la narration et du récit photographique. L'espace photographique comme support et vecteur de récits, vous permettra de mettre en images votre production dans la pluralité de ses déclinaisons, de ses imaginaires et de ses environnements. Par la régularité de vos prises de vues, vous contribuerez à la mise en place de ce temps narratif.

contenu

Série

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 les séries de photos prises des stations d'essence d'Ed Rusha en 1963 ou chez les photographes plus contemporains comme Charlotte Abramow (*les Passantes* ou *sleeping beauties*) ou les séries de portraits de Charles Freger...

Narration

La narration est une relation détaillée d'un fait ou d'un évènement mis en images, raconté ou écrit. Quel récit photographique désirez-vous construire ? 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. La pensée et les émotions peuvent émerger et faire sens au travers de la narration.

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. 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.

Ce travail, au semestre d'hiver, sera ponctué tous les 15 jours d'un accrochage et d'une mise en espace de vos réalisations. Ce cours sera également enrichi de visites d'expositions autour du sujet. Cette relation pédagogique nécessaire et obligatoire garantira la cohérence de vos propos vous permettant de conserver le fil rouge reliant chaque photographie.

PHOTOGRAPHIE 2

enseignant(s)

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Mise en œuvre de projets photographiques autour d'une réalité liée au spectacle vivant. Les lieux destinés à la scène théâtrale seront le support pour les étudiants de projets photographiques, à partir de logiques scénographiques proposées, où la représentation spatiale d'une réalité théâtrale fait écho à l'imaginaire fictionnel du photographe. Ce cours de photographie autour de représentations de théâtre et de leur contenu s'inscrit dans le cadre du cours de Philippe Fauré pour la partie culturelle et du cours de Romain Paul Lefèvre pour la partie graphique.

contenu

Cet enseignement se décline autour d'une pratique photographique régulière dans l'espace de répétitions et de représentations théâtrales existants. La question de la théâtralité apparaît, mais pose également des questions centrales sur l'expression visuelle des passions et la puissance des émotions et de leurs perceptions. La constitution et la déclinaison d'ensembles d'images nourries de vos prises de vues vous engageront dans la mise en place d'un espace et d'une démarche photographique construits.

ÉCRITURE(S) L'ÉCRITURE ET LE THÉÂTRE

enseignant(s)

P. Fauré
en liaison avec R.P. Lefèvre au semestre 4

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h par groupes

objectifs

Découvrir et étudier des textes de théâtre qui seront mis en page au semestre 4. Développer une culture du théâtre et de la littérature dans son dialogue avec l'expression visuelle.

contenu

Ce cours de théorie et de méthodologie se place dans le prolongement du cours « Analyse, écoute et rapport au spectacle vivant » dans le cadre duquel des spectacles seront vus tout au long de l'année. Certains d'entre eux feront l'objet d'un travail de graphisme : mise en page d'un texte long. Le semestre 3 précédera la mise en œuvre plastique et reposera donc sur la maîtrise intellectuelle des pièces étudiées. Il est une introduction à l'abord critique et esthétique de textes théâtraux. L'étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de contexte socio-historique et esthétique sera essentielle. C'est de ce socle que pourra naître toute proposition graphique lors de la transposition de la pensée écrite de l'auteur (la voix des personnages) à l'espace de la page pour la conception d'un livre pensé dans sa forme, sa fonction éditoriale et sa destination.

Selon le nombre d'étudiants, quatre ou cinq pièces seront choisies. Le cours se déroulera en alternant plusieurs groupes qui suivront en parallèle le cours de photographie de Jean-François Labérine. Toute possibilité de relation entre la recherche à partir du texte et l'observation par la photographie sera la bienvenue. La réflexion de chaque étudiant s'appuiera sur un écrit la synthétisant, et qui permettra un dialogue critique avec les autres étudiants lors de la présentation des pièces quand elles auront été vues.

Au semestre 4, quand le travail de graphisme proprement dit sera en cours d'exécution, les rendez-vous individuels permettront le passage de l'étude du texte à la réalisation effectuée dans le cadre du cours de Romain Paul Lefèvre. Des rencontres ponctuelles seront aménagées.

cours techniques (obligatoires)

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant(s)

R. Lidereau, J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

associé au cours de J.-F. Labérine

jour(s) et heure(s)

le 9 octobre 2019 de 14h à 18h pour le semestre 3, option design graphique

objectifs

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

contenu

- Présentation de l'atelier et du matériel à disposition.
- Présentation des différents papiers disponibles.
- Scans de transparents/documents.
- Résolution d'image : écran / impression.
- Profils colorimétriques.
- Calibration d'écrans.
- Configuration colorimétrique de la suite Adobe.
- Présentation de Bridge.
- Réalisation de planche contact.
- Développement d'image : Caméra raw via Bridge.
- Configuration de Photoshop.
- Taille de l'image.
- Recadrage.
- Système de calque (courbes, niveaux, etc.).
- Images dynamique.
- Masque de fusion.
- Accentuation.
- Envoyer des images par Internet.
- Capture d'écran grand format.

semestre 3

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire
9h-10h	Histoire de l'art : art & média J. Dupeyrat	Comment va le monde ? D. Barreau sem. paire
10h-11h		
11h-12h	Éditer I R. P. Lefèvre	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Éditer I R. P. Lefèvre	Les affichistes L. Cathala sem. paire
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
Les affichistes L. Cathala — sem. paire		Des histoires F. Chastanet O. Huz S. Dégeilh		Hello World! D. Petit-Armand	
		Gestes, signes, contrastes F. Chastanet		Español F. Martí- Jufresa sem. paire	Coder / Décodeur D. Petit-Armand
Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)		Écriture théâtre P. Fauré (demi-groupe)			
Conférences (selon calendrier)		Philosophie II A. Samardžija Scrivener		English A. Scrivener	

AC / DC

1 / mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestre 4

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire
9h-10h	Histoire de l'art : art & média J. Dupeyrat	Comment va le monde ? D. Barreau sem. paire
10h-11h		
11h-12h	Éditer II R. P. Lefèvre	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Éditer II R. P. Lefèvre	Les affichistes L. Cathala sem. paire
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
Les affichistes L. Cathala — sem. paire		Des histoires F. Chastanet O. Huz S. Dégeilh		Hello World! D. Petit-Armand	
				Español F. Martí-Jufresa — sem. paire	
Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)		Geste et géométrie F. Chastanet		Español F. Martí-Jufresa — sem. paire	
Écriture théâtre P. Fauré (demi-groupe)		Philosophie II A. Samardžija Scrivener		Coder / Décoder D. Petit-Armand	
Conférences (selon calendrier)				English A. Scrivener	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 5 et 6

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 117

« FONTES TOUT-TERRAIN »
(DESSIN DE LETTRES III)

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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 (ligatures, substitutions, signes alternatifs, variabilité, etc.) et son extension écran avec le Web Open Font Format.

La question de la diffusion via différentes licences sera analysée : la logique actuelle de « location » des formes typographiques (pour le web ou l'imprimé), le format libre SIL Open Font License (utilisé par l'ensemble de la bibliothèque Google Fonts) ainsi que le partage des sources via la plateforme Github seront abordés via un projet collectif de revival typographique.

contenu

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 et expérimentations autour du dessin collectif d'une police de caractères. Cette pratique de création de fontes numériques pourra trouver sa dynamique thématique autonome ou se développer en complémentarité des différentes propositions de cours de l'option design graphique selon le scénario énoncé par l'étudiant.

L'atelier envisagera comme une continuité spatiale et méthodologique le déploiement de projets typographiques sur trois échelles différentes : la double-page imprimée, l'écran et la signalétique. 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 XXe siècle. L'étude du système Isotype ou Système International d'Éducation par les Images Typographiques (conçu par Otto & Marie Neurath en collaboration avec le peintre et graveur Gernd Arntz pour promouvoir la communication internationale, que l'on souhaite aider quelqu'un visitant un pays étranger à trouver son chemin ou bien poser les bases d'un savoir partagé) permettra de questionner l'internationalisation de l'espace public au XXIe siècle, les signes urbains en présence et leur contextualisation culturelle.

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.

PHOTOGRAPHIE 3**enseignant(s)**

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

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. Gρινçante 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.

**EXPOSITION MOBILE
(OU, AU CHOIX, « PRENDRE SOIN
D'UN PROJET DÉLAISSÉ », IN SITU :
LE QUARTIER DE LA REYNERIE)**

enseignant(s)

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 18h-20h

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

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
IN SITU_ LE QUARTIER DE LA REYNERIE
« PRENDRE SOIN D'UN PROJET
DÉLAISSÉ »
(OU, AU CHOIX, EXPOSITION MOBILE)**

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

5, option design graphique
7 & 9, option design

crédit(s)

semestres 5

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Mener un projet dans un contexte précis en relation avec un tissu d'acteurs locaux (habitants, associations, personnel municipal...). Expérimenter l'enquête de terrain et établir une culture du site au travers d'outils et de moyens diversifiés.

contenu

Penser le devenir du lac de la Reynerie. Au travers d'excursions régulières dans le quartier de la reynerie, de rencontres avec le personnel de la régie de quartier et des employés municipaux chargés de s'occuper de l'entretien du lac, de rencontres avec les habitants, et les milieux associatifs, il s'agira de mettre en perspective les éléments d'une recherche documentaire et des apports théoriques des cours afin de construire une culture hétérogène / riche et précise du site.

Notre perspective sera de comprendre et projeter quelles ont été, quelles sont et peuvent être les fonctions du lac de la Reynerie comme ressource vive et commune à la vie du quartier.

Quelques étapes qui pourront rythmer le projet :

- observer les modes de gestion des ressources (présence de l'eau) sur le site de la Reynerie et sa périphérie,
- rencontrer / rendre compte...,
- cartographier les relations autour du lac et de l'eau dans ce quartier (qui travaille avec qui ? Qui... fait... quoi... ? etc.),
- projeter des scénarii d'usage à partir de ce qui a été repéré pendant la phase d'enquête et établir un cahier des charges,
- penser l'intégration d'un projet sur le site avec ceux qui l'habitent, en l'habitant.

Les étudiants en année 5 du studio Design et environnement pourront, au choix, traiter du sujet proposé ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour leur projet de diplôme.

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

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

5, option design graphique

crédit(s)

1

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 élèves, l'étudiant sera amené à développer les outils d'une parole critique sur son propre champ.

ÉCRITURE(S)

- L'ÉVEIL DU REGARD
- RÉDACTION DU TEXTE POUR LE DNA
- PRÉPARATION AU DNA

enseignant(s)

P. Fauré
avec F. Chastanet au semestre 6

semestre(s) et option(s)

5 & 6
ouvert aux étudiants en années 4 & 5 option
design graphique les six premières semaines
du semestre 5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

objectifs

Développer le champ de la culture générale
par la lecture des textes et des images.
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
phase projet, autres...

contenu

L'écriture et l'exercice de la pensée sont
indissociables. Observer une œuvre trouve
sa complétude dans l'acte d'écrire, écrire
pour comprendre ce que l'on pense. Aussi
ce cours propose la découverte et l'analyse
d'écrits dans lesquels leurs auteurs ont
traduit, souvent remarquablement, leur
expérience du regard et de la pensée face
à la peinture, la photographie ou le film.
Viennent de suite à l'esprit les travaux des
historiens de l'art, des philosophes : Arasse,
Deleuze, Darriulat, Schama, Barthes... La liste
est longue et de qualité. On peut également
remarquer des textes surprenants qui nous

viennent de « non spécialistes » du visuel
(quand Foucault ou encore Bennassar
écrivent sur Les Ménines ou Boulez sur Klee)
mais ce sont souvent des poètes et des
écrivains (Proust, Ramuz, Baudelaire, Valéry,
Diderot, Simon...) qui nous offrent les écrits
les plus avisés, les plus aptes à nous toucher.
Sans doute la maîtrise de la langue qui fait
image et traduit la sensation sans décrire
littéralement y est pour quelque chose. Le
petit pan de mur jaune est dans la tête de tous.

Les six premières séances du semestre d'hiver
seront consacrées à la lecture et l'étude
de six textes, six expériences du regard.
Elles seront complétées par des diffusions
d'extraits de films où la peinture est
essentielle, par choix esthétique (*Barry
Lindon* de Kubrick et les films de Godard
par exemple, ou dont un peintre est le sujet :
Bonnard ou de La Tour par Cavalier ou
Munch par Watkins...). Ce sera une invitation
à réfléchir, tenter de comprendre comment
l'écrit peut exprimer la pensée la plus juste
possible, stimuler et exprimer à la fois le
plaisir né de l'observation et de la fréquen-
tation du visuel.

Le reste du semestre sera la mise en œuvre
d'un travail d'écriture qui portera sur des
objets graphiques qui auront été présentés
auparavant dans le cours *Design graphique :
des objets et des textes*. Ce travail d'écriture
naîtra probablement d'une intuition première,
d'une attirance esthétique. C'est ce travail
assidu qui permettra de dégager ce que
chacun aura à dire sur l'objet de son choix.
l'écriture permettra d'étudier et d'affiner la
pensée, même si elle est brouillonne au départ
et pas à pas, formulera ce quelque chose
à dire. L'écrit sera le fruit de ce dialogue entre
la pensée vivante et le regard actif.
Ce texte à présenter dans le cadre du DNA,
malgré l'aspect austère de sa fonction, pour
un diplôme, pourra aider à nous extraire de
l'accablant ordinaire. Souvenons-nous avec
Montaigne que « la pensée est un feu de gaîté ».

**COLLECTER / INDEXER / ÉDITER
/ PUBLIER
RECHERCHE & PRATIQUE ÉDITORIALE**

enseignant(s)

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

jeudi 9h-13h et 14h-19h

vendredi 10h30-13h et 14h-18h

une fois par mois selon calendrier

– les 17 et 18 octobre 2019

– les 14 et 15 novembre 2019

– les 12 et 13 décembre 2019

– les 9 et 10 janvier 2020

– les 6 et 7 février 2020

– du 2 au 5 mars 2020 (voyage à Rome)

– les 2 et 3 avril 2020

– le 30 avril 2020

– les 28 et 29 mai 2020

objectifs

Initier une recherche et un positionnement en tant que designer graphique, développer un projet éditorial global réfléchi et référencé, concevoir une édition autonome. Affûter son regard critique et graphique, penser les outils possibles en tant que designer pour étudier l'espace qui nous entoure en toute conscience de sa portée politique.

contenu

Cet atelier aborde la recherche éditoriale sous le prisme de la collecte et de l'indexation. Il s'agit « d'éditer » un contexte.

Au semestre 5, chaque session (4 × 2 jours) est consacrée à une étape de travail de la conception et production éditoriale en vue de développer une édition : Collecter, Indexer, Éditer, Publier. L'étudiant·e mènera à la fois une recherche documentée et effectuera les choix – conceptuels et formels – adéquats avec sa démarche.

Au semestre 6, sur inscription, l'atelier se déroulera dans la continuité du précédent semestre, en étant axé sur la collecte d'écritures exposées dans l'espace public, officielles ou spontanées, particulièrement à Rome où un workshop-séminaire est prévu en mars lors de la semaine des workshops.

LES COLORISTES**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. Articuler dans une recherche les éléments couleur / signe / espace — notamment à partir de ou dans l'espace public.

contenu

En partant de la notion de « colorfield » dans la peinture, nous observerons également des pratiques et interventions artistiques murales ou spatiales. Nous dériverons vers l'occupation de l'espace public par la couleur et produirons des recherches de couleurs, textures, supports pour les inscrire et les déplacer dans l'espace. Dans la suite du cours de deuxième année « les Affichistes », nous continuerons d'observer la présence actuelle ou plus historique des signes et inscriptions dans l'espace public, et plus particulièrement de signes-témoins ou signes-traces de la vie politique ou directement produits par elle, en réfléchissant à cette « colorline », une articulation couleur / signe / espace social.

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

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

6, 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.

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)

1 crédit pour 3 ateliers

jour(s) et heure(s)

3 ateliers à choisir

- ✕ Les Coloristes
semaine paire lundi 9h-13h
- ✕ Exposition mobile ou In situ
lundi 18h-20h et mardi 8h30-12h30
- ✕ Fontes tout terrain
mercredi 14h-18h ou 14h-20h
- ✕ Photographie 3 mardi 14-18h
- ✕ Des langages et des formes
jeudi 14h-18h
- ✕ Collecter / Indexer / Éditer / Publier
semaine paire jeudi 9h-13h et 14h-19h
vendredi 10h30-13h et 14h-18h
1 fois / 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 collège des enseignants, a pour but de l'accompagner méthodologiquement et techniquement dans la finalisation des projets du semestre 5 et dans la production de ses projets personnels. Ils s'articulent avec le cours « Design graphique : des projets » qui a pour but l'émergence et l'ancrage dans la culture du design graphique de ces projets, et « Préparation DNA » visant à les articuler dans une présentation orale.

PRÉPARATION DNA**enseignant(s)**

F. Chastanet, P. Fauré

semestre(s) et option(s)

6

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

objectifs

Développer un positionnement clair de concepteur graphique par l'articulation d'une réflexion thématique et d'un projet personnel. Initiation aux méthodologies de recherche, maîtrise des références thématiques et monographiques dans le champ du design graphique.

contenu

Par un suivi lors d'une série de rendez-vous individuels (sélection des travaux, travail sur plan autour de la mise en espace, tests d'accrochage dans les différents espaces de diplôme), accompagnement méthodologique de l'étudiant dans l'émergence d'un territoire personnel de projet, encadrement des pratiques plastique et rédactionnelle dans le champ du design graphique dans le cadre de la préparation au DNA.

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 2020

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 2019 et 3 demi-journées en mars 2020)

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.

notes

semestre 5

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		Exposition mobile ou In situ R. P. Lefèvre
11h-12h	Les Coloristes L. Cathala sem. paire	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)
16h-17h		Exposition mobile ou In situ R. P. Lefèvre
17h-18h	Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire	
18h-19h		
19h-20h	Exposition mobile ou In situ R. P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré

– design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>		<p>Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scriverer</p>		<p>English A. Scriverer</p>	
		<p>Des objets F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p>		<p>Collecter/Indexer/Éditer/Publier Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	
<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>		<p>Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>		<p>Collecter/Indexer/Éditer/Publier Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	
<p>Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>				<p>Collecter/Indexer/Éditer/Publier Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	
<p>Conférences (selon calendrier)</p>		<p>Méthodologie 3 D. Barreau (optionnel)</p>		<p>Collecter/Indexer/Éditer/Publier Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	
<p>Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>					

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h–23h

2019–2020

semestre 6 — design graphique

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Les Coloristes L. Cathala sem. paire	Ateliers Exposition mobile ou In situ R. P. Lefèvre
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Ateliers Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)
15h-16h		Ateliers Exposition mobile ou In situ R. P. Lefèvre
16h-17h	Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire	
17h-18h		
18h-19h	Ateliers Exposition mobile ou In situ R. P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

(3 ateliers à choisir)

mercredi		jeudi		vendredi		
<p>SuiviDNA F. Chastanet, P. Fauré</p>		<p>Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scriverer</p>		<p>English A. Scriverer</p>		
		<p>Des textes F. Chastanet, O. Huz, S. Dégeilh</p>	<p>Ateliers Collecter/Indexer /Éditer/Publier C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>			
<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>		<p>Ateliers Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>		<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>		
<p>Ateliers Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>				<p>Ateliers Collecter/Indexer/Éditer/Publier C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>		<p>Ateliers Collecter/Indexer /Éditer/Publier C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>
<p>Conférences (selon calendrier)</p>	<p>Ateliers Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>	<p>Méthodologie 3 D. Barreau (optionnel)</p>	<p>Ateliers Collecter/Indexer/Éditer/Publier C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>		<p>Ateliers Collecter/Indexer /Éditer/Publier C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h–23h

2019–2020

semestres 3 à 6 — option design

208 studios

217 cours communs (obligatoires)

232 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 choisir 2 studios pour l'année. 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 première semaine d'octobre. Les étudiants devront rendre leur choix la deuxième semaine d'octobre.

Tout changement dans le choix des studios s'effectuera jusqu'au vendredi 11 octobre 2019 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 Les communs
- Studio design et environnements
- Studio Urbain & crises
- Studio im.matériaux.

Les cours communs obligatoires

✕ Méthodologies techniques et mise en œuvre

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

✕ Histoire, théories des arts et langue étrangère

- Histoire de l'art
- Théorie du design
- Philosophie
- Langues étrangères
- 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 2 au vendredi 6 mars 2020 (durant la semaine des workshops, les cours sont suspendus).
- Semaine de préparation des Journées Portes Ouvertes.

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 117).

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

— Remarque générale concernant l'autonomie au 2nd semestre :

Au semestre d'été, le suivi du travail sera encadré sous forme de rendez-vous individuels obligatoires avec chaque enseignant et de mises en espace collégiales. Un calendrier sera édité en début de semestre.

— Archivages :

Un travail d'archivage des recherches (plastiques, graphiques, documentaires...) sera demandé tout au long de l'année et encadré dans chaque studio. Cet ensemble ou document pourra comprendre des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisse d'une proposition engagée. Il devra être présenté lors des évaluations.

— Dans les ateliers techniques :

Un ensemble de dessins et de plans visés par les enseignants seront nécessaires pour engager la production des pièces à échelle 1.

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.

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

Les coordonateurs de l'option design sont Jean-Marc Evezard et Hanika Perez.

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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiants

- X Hervé Ambal**
vendredi
- X Sandra Aubry**
(semaine paire) mardi, mercredi
- X Dominique Barreau**
lundi
- X Lionel Bataille**
lundi
- X Nathalie Bruyère**
jeudi
- X Étienne Cliquet**
jeudi
- X Jérôme Dupeyrat**
(hebdomadaire) lundi,
(semaine paire) mardi
- X Jean-Marc Evezard**
jeudi, vendredi
- X Michel Gary**
mercredi
- X Laetitia Giorgino**
lundi, mardi
- X Philippe Grégoire**
mardi
- X Romain Paul Lefèvre**
mardi
- X Sandra Lorenzi**
(semaine paire) mardi, mercredi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- X Hanika Perez**
mardi
- X Danielle Petit-Armand**
jeudi
- X Ana Samardžija Scrivener**
jeudi
- X Adam Scrivener**
lundi, vendredi

notes

Présentation des studios en cycle 1

Studio Les Communs

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. Le studio se donne pour perspective de travailler et d'interroger les rapports aux milieux techniques et les rapports sociaux à travers une élaboration de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes, que cela soit au niveau local que mondial. Nous explorerons les enjeux du numérique dans leurs relations aux autres techniques et à la politique. L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique.

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 grands formats d'impression ou de découpe, du paramétrable avec l'usage du réseau, etc. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation.

Studio im.matériaux

« La thématique des "Immatériaux" se présente comme la démonstration de la transformation du monde matériel des objets en un monde toujours plus dépendant des mass médias où le nouveau et le réel passent au travers des techniques de communication, et où la matière elle-même devient impalpable, voire invisible comme les rayons ou les ondes. C'est une tendance, donc vers l'immatérialisation, celle précisément de la nouvelle ère technologique à laquelle doivent répondre une sensibilité différente et une perception du monde renouvelée. »

François Burkhardt, note d'introduction du catalogue de l'exposition *Les Immatériaux*, 1985.

Comment se reposer la question des immatériaux aujourd'hui ? Comment l'homme faber, face aux enjeux de son siècle, peut-il répondre à une sensibilité différente et une perception du monde renouvelée ? Si l'ère de 1985 a permis de pénétrer ces territoires de recherche via le prisme des nouvelles technologies, il nous paraît évident que ces questionnements doivent s'actualiser au regard de l'ère post-anthropocène. Nos enjeux socio-économiques ont muté face à l'urgence climatique et à la nécessité de se dégager des modèles transhumanistes. Vers quels paradigmes, vers quels imaginaires se tourner alors ? Qu'allons-nous puiser dans notre histoire pour opérer cette régénération des racines et des actes ?

Réduire en matière ne fait pas disparaître le principe de corps et d'objet. La dématérialisation n'a pas rendu le visible invisible mais bien seulement hors de portée. Il nous faut ramener cette portée dans le champ de vision de l'humain, il nous faut la ramener à l'échelle de la main. De la matière au matériau, du matériau à l'immatériau, une condition de va-et-vient s'impose. L'immatériau n'est pas coupé de son ancrage. Il participe à une culture plurielle qui relie la matière première à l'histoire des savoir-faire. Partant de la mise en critique des usages du vivant, le studio im.matériaux se donne pour ambition de répondre aux défis sociaux et environnementaux de notre temps.

En ce sens, la démarche du designer ne peut ni s'abstraire des territoires dans lesquels il s'inscrit, ni ignorer les systèmes de pouvoir en latence. L'enjeu d'une « politique des immatériaux » se situe peut-être là : dans l'épaisseur et la consistance rendues à nos expériences. En se confrontant à la réalité des moyens disponibles et en s'inspirant des intelligences non-humaines propres à fabriquer en symbiose, une voix se dessine pour reposer les fondations d'un design inclusif et dynamique.

Pour déterminer nos champs d'action, il est essentiel de revenir à des pratiques élémentaires, où les savoirs traditionnels et scientifiques se conjuguent avec la posture rusée du designer. Au croisement de ces compétences répond la mise en commun des enjeux de production. Initier le travail au sein des ateliers ou des laboratoires, réaffirmer le rapport à la main, nous ouvre vers des projets réalistes et prospectifs unis autour d'un même objectif : l'invention des alternatives.

Mais une « politique des immatériaux » ne saurait être porteuse sans l'étude des imaginaires et des pensées qu'elle convoque. Une redéfinition des perspectives ne peut se passer d'un renouvellement des prospectives. L'attention du designer se concentre ici sur les schèmes dissimulés et persistants du legs moderniste.

« Les variétés étranges de « Naturphilosophie » qui fleurissent au XIXe siècle, l'esthétique romantique, le succès présent des mouvements néochamaniques et de l'ésotérisme New Age, la vogue cinématographique des cyborgs et des machines désirantes, toutes ces réactions aux conséquences morales du dualisme, et bien d'autres encore, témoignent de ce désir, tapi en chacun de nous avec plus ou moins de quiétude, de retrouver l'innocence perdue d'un monde où les plantes, les animaux et les objets étaient des concitoyens. Mais la nature des Modernes ne peut sortir de son silence que grâce à des truchements trop humains, de sorte qu'aucun échange, aucune négociation, aucun contrat n'est désormais envisageable avec le peuple des désanimés. »

Philippe Descola, *Par delà nature et culture*, Épilogue p. 676-677, éd. Folio Essais, 2005.

S'inscrivant dans la continuité de ces réflexions, le studio im.matériaux mesure les risques et les dérives des possibles soumis au désir du « tout monde ». Pour se prémunir des clivages ou des consentements, il paraît dès lors fondamental de permettre aux pratiques de projeter sans limites les cadres de leurs

fonctionnements. Le recours à la fiction à cet endroit, que l'on soit dans le déploiement d'une cosmogonie, d'un système social ou d'une uchronie, permet l'écriture d'hypothèses nécessaires à la construction de futurs équitables. Ce qui se passe entre les choses, ce qui se passe entre les êtres, à nous de lui donner une matérialité consubstantielle, proche de l'idéal humaniste d'antan qui plaçait l'hospitalité au départ de ses intentions.

Studio Design et environnements

Il suffit de nos jours d'ouvrir un robinet, de brancher un appareil électrique, de franchir le seuil d'un supermarché pour accéder – sans efforts – à des flux d'énergies et de fournitures qui semblent illimités. L'habitation contemporaine permet de capter et d'utiliser chaque jour des ressources apparemment inépuisables, dont le processus de production et d'acheminement se tient au-delà de nos seuils de perception. Comment percevoir par exemple d'où proviennent l'eau et l'électricité consommée au jour le jour ?

Ces commodités reposent sur des infrastructures, des réseaux, des dispositifs dont la réalité nous échappe et dont pourtant nous dépendons. Derrière ces modes de fourniture (actuels et dominants), une surexploitation des ressources naturelles, une normalisation de rapport à l'environnement, des modes d'extraction et de production intensifs, qui affectent aussi bien la terre, les relations que nous entretenons avec elle, que les relations entre les humains.

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnerons pour tâche de repenser certains modes d'utilisation et de consommation des ressources quotidiennes, à travers une série d'interrogations : comment habiter en prenant soin de son environnement, en développant un souci particulier des façons d'utiliser les ressources ? Comment développer dans nos pratiques quotidiennes une conscience de la mesure, alors que ces

flux de fournitures sont accessibles de façon illimitée ? Comment faire advenir dans notre perception l'idée de limite ? Peut-on faire en sorte de diversifier les manières dont l'habitat contemporain se fournit en énergie ?

Parce que ces questions sont indissociables d'une réflexion sur les modes soutenables de gestion et d'administration de ces ressources, on se penchera plus particulièrement sur des modèles d'économie locale qui dynamisent les relations sociales et s'appuient sur la participation des habitants (régie de quartier, association, coopérative). Nous nous attacherons à repérer là où les hommes ont développé des relations de synergie avec leur milieu de vie, des façons singulières de gérer et d'administrer les ressources.

La tâche que pourrait endosser plus spécifiquement le design dans cette affaire pourrait être la suivante : quelles formes pourraient prendre les espaces d'habitation, l'architecture, les paysages étant données ces relations et attitudes nouvelles vis à vis de l'environnement et ces manières soutenables d'utiliser les ressources ? Comment donner à voir ces relations singulières de soin et de réparation de l'environnement ?

Composé d'enseignants en design et design graphique, le studio Design et environnements vise à renforcer les articulations entre les différentes spécificités du design (design d'objet, design d'espace, design graphique, etc.). Le travail en équipe sera encouragé, il permettra de d'associer les différents champs de compétences utiles à la conduite de projet de design contextuel.

Bibliographie sélective

- Clément Gilles et Louisa Jones, *Gilles Clément : une écologie humaniste*, Genève, éd. Aubanel, 2006,
- Collectif, Jesko Fezer, Matthias Görlich et Camille Chambon, *Civic City – Notes pour le design d'une ville sociale*, cahiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6, éd. B42, 2017,

- John Brinckerhoff Jackson, « Comment étudier le paysage » in *De la nécessité des ruines et autres sujets*, Paris, éd. du Linteau, 2005,
- Georges-Hubert Radkowski, Augustin Berque et Michel Deguy, *Anthropologie de l'habiter : vers le nomadisme*, Paris, éd. Presses universitaires de France, 2002.

Studio Urbain et crises

Le studio est orienté sur l'urbain. Il s'intéresse à l'impact que les crises de toutes natures (politique, économique, environnementale...) opèrent sur son organisation territoriale, sur ses formes, ses usages et ses modes de gouvernances. Les crises correspondent aux déséquilibres et aux perturbations qui induisent des changements insidieux ou sensibles dans le développement urbain. Elles en modifient ses éléments constitutifs et transforment en profondeur ses actants. La notion de crise devient notre grille de lecture et d'analyse pour questionner notre rapport à l'habitat, aux espaces publics, à nos sociabilités. Le travail porte sur des contextes choisis en état actuel de crise, ou en processus de sortie de crise. Le studio s'appuie sur une méthodologie transdisciplinaire associant l'analyse architecturale et urbaine, à l'investigation journalistique et la forensique.

Bibliographie sélective

- *Le droit à la ville I*, Henri Lefèvre, éd. Anthropos (coll. Société et urbanisme), Paris, 1968,
- *L'invention de la ville : banlieues, townships, invasions et favelas*, Michel Agier, éd. des archives contemporaines, Paris, 1999,
- *Mutations*, catalogue de l'exposition Arc en rêve, éd. Actar, Barcelone, 2000,
- *Junkspace*, Rem Koolhaas, éd. Payot & rivages, Paris, 2011.

notes

studios

STUDIO IM.MATÉRIAUX

enseignant(s)

S. Aubry, M. Gary, S. Lorenzi, A. Loridan
avec les assistants des ateliers techniques

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

semestre 3
3

semestre 4
2

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Le cycle 1 du studio im.matériaux questionne notre relation aux matériaux et à leurs contextes de production. Ce premier temps de concentration opère une étude approfondie de leurs histoires — de l'extraction à la transformation — et des imaginaires qu'ils convoquent face à nos enjeux contemporains. Le travail en atelier, placé au cœur du studio, nous permet de poser les conditions de nouvelles expérimentations autour des matériaux, et de forger les processus et les gestes propres à la régénération des pratiques.

contenu

Qu'est-ce qu'un matériau ?

« Le matériau est un type de matière qui entre dans la construction d'un objet fabriqué » (déf. cnrtl).

Au même titre qu'un aliment, le matériau constitue la base de la « recette » des artefacts. Inventer de nouveaux matériaux, c'est travailler à s'extraire des recettes pré-établies, modifier les *modus operandi* et les *modus vivendi*. En ce sens, l'attention du designer se porte davantage ici sur le détail, de l'aliment à l'élément, soumis parfois à une invisibilité de principe. L'intelligence rusée, « la métis », mise au service du design, permet de faire surgir ce qui a été dissimulé, contraint ou altéré au profit d'une production globalisée. Procéder par ces va-et-vient, de la roche au béton, de la ruche à la bougie, nous permet de travailler à nouveau en pleine conscience et en pleine possession de nos moyens.

Dessin-Édition, projet « Maintenance / Maintenant / Main tenant » avec Sandra Aubry et Valérie Vernet

La pratique du dessin va se déployer en deux temps :

- ✕ à travers la ritualisation d'une posture, en lien étroit avec les ateliers techniques, les matériaux à disposition et à naître,
- ✕ par les traces, les gestes, les écrits, issus de l'observation et de la manipulation des collections et des réserves de minéralogie, de biologie animale et végétale de l'université Paul Sabatier.

En maintenant les logiques de production issues d'organismes vivants et de matériaux bio-sourcés, nous penserons alors des nouveaux supports d'impression et des nouvelles éco-encres pour réunir et éditer les dessins, recherches et réalisations de l'année.

Du bricoler au savoir faire, de l'ingénieur à l'ingénierie : la relation aux outils avec Michel Gary, Arnaud Loridan et les assistants du pôle volume

À l'heure où le design s'émancipe de l'industrie, sous diverses formes, la matière vivante, l'organique, et la nature offrent de nouvelles perspectives au design. Des travaux de Lucas Munoz (*Un-Settlement*) aux tables de David Enon (*Mineral Accretion Factory*), des systèmes alternatifs de production d'objets et d'espaces s'appuient sur des procédés de génération des artefacts (objet, espace, dispositif...) qui questionnent les modes de production des formes matérielles de notre environnement. Dans les ateliers, à partir d'un corpus référentiel, par l'exploration pratique des environnements techniques, humains, sensoriels, naturels et organiques, il s'agira de mener une réflexion sur une alter-production. Comment produire autrement ? Avec quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

Ecofact — artefact avec Sandra Lorenzi et Sandra Aubry

À partir de la manipulation des « bio-matériaux » et des matériaux « biosourcés », nous questionnerons les rapports du design au « vivant ». L'exposition *La fabrique du vivant*, au centre Pompidou, sera notre fil rouge. Algues, mycellium, cire d'abeille... De l'écofact à l'artefact, comment transformer une matière vivante en matériau ? Comment la transmuter en un paradigme de faire et de pensée, sans l'épuiser ni l'enfermer dans une posture programmatique ?

Designers : Shamees Aden, Carole Collet, Jonas Edvard, Studio Klarenbeek & Dros...

Bibliographie sélective

- « La fabrique du vivant », catalogue de l'exposition *mutation/création*, sous la direction de Marie-Ange Brayer, éd. HXX, 2019.
- *Le Vivant comme modèle : La voie du biomimétisme*, Gauthier Chapelle, Michèle Decoust, éd. Albin Michel, 2015.
- *Essais de bricologie — Ethnologie de l'art et du design*, Revue Techniques & Culture, n° 64, éd. EHESS.
- *La vie solide*, Arthur Lochmann, éd. Rivages, 2019.

STUDIO IM.MATÉRIAUX / #UKRONIE**enseignant(s)**

M. Gary, S. Lorenzi, S. Aubry, A. Loridan en partenariat avec Catherine Avenirin du LRA de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse, Nathalie Séjalon-Delmas du département Biologie Géoscience du LRSV (Laboratoire de Recherches en Sciences Végétales), Jean-Emmanuel Aubert du Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions), Diane Trouillet — artiste et mycologue, Les Compagnons du Devoir, Authentic Material, Le catalyseur et l'association Régionale des éco-constructeurs du Sud-Ouest (ARESO)

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

2

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Répondre à un cahier des charges. Préparer les étudiants à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Poser les conditions de cet exercice en privilégiant les coopérations et les partenariats extérieurs ; les bifurcations.

À travers l'appel à projet Ukronie initié par l'association ARESO, il s'agira de vous initier à la coopération interprofessionnelle tout en répondant aux défis sociaux et environnementaux contemporains en travaillant sur des objets communs correspondant à un fort enjeu écologique et sociétal. Il vise, d'une part, à vous familiariser à la pluralité des regards et analyses sur les questions environnementales en vous initiant au dialogue interprofessionnel ; d'autre part,

permet une mise en situation professionnelle réelle du fait de la collaboration avec des établissements d'enseignement supérieurs et des partenaires de la société civile.

Les résultats des travaux donneront lieu à une exposition au jardin botanique et à l'édition d'un livret.

contenu

« Notre travail démarre lorsque nous prenons conscience d'une anomalie dans l'environnement qui semble le résultat de croyances opposées ou de métaphores contradictoires. Ces moments où la réalité n'apparaît plus unifiée et où le prix de la croyance permet la création d'espaces nouveaux — d'abord dans l'esprit et ensuite dans la vie quotidienne. »*

Se saisissant de ces anomalies, de « la dislocation de nos systèmes de vie »*, s'opposant au monologue technologique, en année 3 le studio im.imatériaux se propose de réfléchir à la manière dont nous aurions de coopérer et /ou de faire coexister le vivant, de s'interroger à la manière qu'a le designer d'aborder la vision du monde, de la trans-former. De cette attitude, de cette corrélation au monde qui nous entoure, il s'agira d'entrevoir nos modes d'action comme autant de dialogue des possibles, de s'en saisir ; d'explorer les territoires que nous partageons entre technologie / industrie / nature / artisanat et le design évidemment...

La piste que nous souhaitons mettre en œuvre à travers l'écriture de nouveaux scénaris prospectifs et la création de récits (uchronie, éco-fiction, anticipation, utopie réalisable...) serait l'exploration de nouvelles formes et de nouveaux processus de production et de construction issus d'organismes vivants (animal, minéral, végétal...) et de matériaux bio-sourcés. À partir de ces scénaris, en collaboration

avec les différents laboratoires associés, par des méthodologies croisées, vos recherches seront orientées vers l'expérimentation et la valorisation de ces ressources, tout en accordant une place importante aux processus de développement d'autres modes de construction et de fabrication en situation de crise environnementale afin de concevoir des « dispositifs » permettant de réduire nos impacts, tant à la production qu'à l'utilisation.

Pour cela, trois entrées s'offrent à vous, au choix...

- Les ressources ?
- La construction ?
- Habiter ?

Programme

Avec Sandra Lorenzi

Écriture de nouveaux scénaris prospectifs, création de récits (uchronie, écofiction, anticipation, utopie réalisable...

Avec Michel Gary, Arnaud Loridan

& les assistants des ateliers du pôle volume

Les territoires que nous dessinons et que nous occupons, les espaces que nous construisons et que nous habitons, les objets que nous produisons et que nous utilisons, selon les process, les techniques et les matériaux qu'ils nécessitent lors de leur réalisation, impactent de manière irréversible notre environnement naturel et humain (écosystème). Nous pouvons dire aussi qu'en dehors de leur capacité à nous rendre service ou encore à nous rendre la vie plus facile, qu'ils collaborent au syllogisme que prône le modèle industriel dominant, son économie, ses normes et ses lobbyings, aux effets néfastes peu ou prou soucieux des intérêts humains.

En tant que designer, ce constat (état de fait) ne peut nous échapper. Une fois que vous aurez identifié un problème, une anomalie, votre travail consistera, à partir de l'entrée

que vous privilégieriez — par la rencontre, l'échange, la captation, dans les entreprises, les laboratoires partenaires, il s'agira de travailler sur des hypothèses propres à vous donner la possibilité d'expérimenter de nouveaux scénarios de projet et de nouvelles pistes de projet ; de faire projet.

Dessin-Édition, projet « Maintenance /Maintenant/Main tenant »

avec Sandra Aubry et Valérie Vernet

La pratique du dessin va se déployer en deux temps :

- ✕ à travers la ritualisation d'une posture, en lien étroit avec les ateliers techniques, les matériaux à disposition et à naître,
- ✕ par les traces, les gestes, les écrits, issus de l'observation et de la manipulation des collections et des réserves de minéralogie, de biologie animale et végétale de l'université Paul Sabatier.

En maintenant les logiques de production issues d'organismes vivants et de matériaux bio-sourcés, nous penserons alors des nouveaux supports d'impression et des nouvelles éco-encre pour réunir et éditer les dessins, recherches et réalisations de l'année.

Bibliographie sélective

* *Villette Amazone : Manifeste pour*

l'environnement au XXIe siècle, Bettina Laville, Jacques Leenhardt,

- « La fabrique du vivant », catalogue de l'exposition *mutation/création*, sous la direction de Marie-Ange Brayer, Livre broché,
- *Le Vivant comme modèle : La voie du biomimétisme*, Gauthier Chapelle, Michèle Decoust, éd. Albin Michel, 2015,
- *Essais de bricologie — Ethnologie de l'art et du design*, Revue Techniques & Culture, n° 64, éd. EHESS,
- *La vie solide*, Arthur Lochman, éd. Payot.

STUDIO LES COMMUNS

enseignant(s)

N. Bruyère, J.-M. Evezard,
É. Cliquet & A. Samardzija Scrivener (sem. 5)
avec les assistants des ateliers techniques

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design (en demi-groupe)
5, options design et art

crédit(s)

semestre 3	semestres 4 & 5
3	2
semestre 6	
1	

jour(s) et heure(s)

semestre 3 & 4
jeudi 9h-13h (en demi-groupe)
semestres 3 à 6
jeudi 14h-18h

objectifs

Le studio Les Communs se donne pour perspective d'interroger les rapports aux milieux techniques. Nous explorerons les enjeux du numérique dans leurs relations aux autres techniques et à la politique.

contenu

semestre 3

Il s'agit d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations de production technique basées sur les pratiques communes entre usager, designer, industrie numérique et artisanale. Ce travail devra permettre la création d'artefacts transformables, modifiables et réparables. Une attention particulière sera portée à la différenciation des moyens techniques utilisés à travers un regard critique qui aura comme objectif de développer la mêtis de l'usager et la qualité contre une vie mode d'emploi et une surproduction exprimée en quantité.

Pour se faire, le travail articulera l'usage du numérique sous plusieurs angles : programmation, lien à Internet, électronique, production additive et soustractive, présentation numérique, archivage, la création des tutos ou encore la visualisation 3D pour créer un environnement de travail allant de l'espace de travail (bureau) à ses diverses extensions (rangement, données...).

semestre 4

Suivi de la production sous forme d'intensif et rendez-vous individuel en design.

semestre 5

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 : programmation (pages Internet, animation, api, principes de cryptage), bricolage électronique (capteurs, actionneurs), découpeuse numérique (laser, cnc), images et vidéos 360° (panotour), 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, 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 fermées.

Pour les étudiants de design, en plus de ce travail d'échange avec l'option art, qui permettra d'aboutir sur une position personnelle et critique d'un champ propre en vue du DNA, il sera demandé de suivre le travail de projet en collaboration avec les 2 années en vue d'une acquisition méthodologique et technique propre au design qui permettra une autonomie en phase projet.

semestre 6

Suivi de la production sous forme d'intensif et rendez-vous individuel en design.

STUDIO URBAIN ET CRISES LE CHÂTEAU GRIS

enseignant(s)

P. Grégoire & S. Lorenzi
Intervention de J. Dupeyrat en début de semestre sur le travail de Gordon Matta-Clark sur l'architecture, la ville et les espaces délaissés

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

semestre 3	semestres 4 & 5
3	2
semestre 6	
1	

jour(s) et heure(s)

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

présentation

Le quartier de la Reynerie doit son nom au petit château construit en 1781 par Guillaume Dubarry. Situé au centre de l'ensemble du Mirail, la Reynerie est entourée par Bellefontaine au sud, le campus de l'université Toulouse — Jean Jaurès au nord, et Basso Cambo à l'ouest. Depuis l'édification du château à la construction des immeubles en tripodes en 1970 par Georges Candilis, nous nous questionnerons sur la notion d'« enchâtellement » qui se noue au cœur de ce site urbain.

objectifs

Appréhender l'espace urbain, par une double approche pratique — explorations *in situ* — et théorique — historique, politique, sociologique —, pour en saisir la complexité. À partir de l'ensemble des données recueillies, concevoir des projets pouvant prendre diverses formes — design, architecture, vidéo... Apprendre à manipuler différents médiums.

contenu

Le terme « enchâtellement » provient de l'italien « incastellamento ». Dans la plupart des cas, ce mot désigne l'action de fortifier des habitats par un château, en particulier à l'époque médiévale. L'historien Pierre Toubert a utilisé ce terme pour rendre compte de la multiplication des villages fortifiés ruraux dans le Latium. Aux Xe et XIIe siècles, ces châteaux, nommés « castra » ou « castella », dominaient généralement des habitats groupés sur un site perché et défendus par une enceinte.

Aujourd'hui, et au regard du site de la Reynerie, il nous paraît essentiel de questionner le terme d'« enchâtellement » par le prisme des notions d'enclosure et de souveraineté. Comment se localisent les rapports de force et d'occupation d'un espace ? Pouvons-nous identifier des « zones vacantes ou grises », soumises à une neutralité de convention, répondant à des enjeux autres que celle de la vie en communauté ?

Pour nous aider dans notre étude sur le terrain, nous nous appuyerons sur le travail de l'artiste activiste Gordon Matta-Clark.

« Au terme de ses études d'architecture à l'université Cornell, Gordon Matta-Clark (1943-1978) se réinstalle à New York, sa ville natale, où ses premières œuvres prennent la forme d'une série d'interventions *in situ* dans les quartiers déshérités du sud du Bronx. Le déclin économique et l'exode de la classe moyenne ont entraîné l'abandon de nombreux bâtiments dans le secteur : ils constitueront la matière première de Matta-Clark.

Dans la série *Bronx Floors*, l'artiste démantèle ces structures, procédant à une anatomie de la dévastation du paysage urbain. Passant de New York à Paris, il réalise ensuite *Conical Intersect* — œuvre qui deviendra emblématique de la contestation

artistique — en appliquant ses découpes à deux immeubles du XVIIe siècle que la construction du Centre Georges-Pompidou a voués à la démolition. »

Extrait du livre Gordon Matta-Clark, *Anarchitecture*.

Bibliographie sélective

- *MURS*, Wendy Brown, éd. Les prairies ordinaires,
- *Journal du voleur*, Jean Genet,
- *Les gens de peu*, Pierre Sansot,
- *Le Mirail : un projet de « quasi-ville nouvelle » au destin de grand ensemble*, Marie-Christine Jaillet-Roman et Mohammed Zendjebil, in *Histoire urbaine* 2006/3 (n° 17),
- Catalogue de l'exposition Gordon Matta-Clark, éd. Musées de Marseille, Marseille, 1993.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS IN SITU_ DANS L'ÉCOLE « PUISER SANS ÉPUISER »

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design
5, option design graphique

crédit(s)

semestre 3	semestres 4 & 5
3	2
semestre 6	
1	

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Expérimenter différentes étapes et manières de faire projet dans un cadre réel et quotidien. Construire une démarche au travers d'un contexte favorisant l'observation, l'enquête, l'expérimentation, le dialogue, la coopération entre les acteurs.

contenu

Dans ce cours, il s'agira pour les étudiants d'observer et de repenser l'accès aux ressources et ses incidences sur les manières d'habiter l'école à l'époque de la crise énergétique. Qu'il s'agisse d'interroger les usages courants liés aux activités quotidiennes (artistiques, pédagogiques, entretien, fonctionnement...) ou de projeter de nouvelles pratiques (cuisine mobile, etc.), il sera question d'imaginer comment limiter, adapter, récupérer, auto-produire, acheminer les ressources qui animent la vie de l'école ou une ressource essentielle : l'eau. Il s'agira aussi de se demander quels imaginaires, quels récits peuvent accompagner et permettre de partager, communiquer

et essayer, de nouveaux modes d'accès, d'utilisation ou de gestion des ressources. Quelques étapes qui pourront rythmer le projet :

- Constitution d'un corpus de références et d'une iconographie en lien,
- Analyse des pratiques / cartographie des usages,
- Analyse d'objets, projets existants,
- Dessin de scénarios d'usages,
- Réalisation de maquettes et expérimentations in situ.

semestres 3 & 4

Il sera demandé aux étudiants de penser et de dessiner les formes et les usages d'un dispositif permettant de collecter et réutiliser l'eau de pluie.

semestres 5 & 6

Les étudiants seront amenés à investiguer les situations, usages ou fonctionnements problématiques et à en imaginer des alternatives.

cours communs (obligatoires)

« NOUS SAVONS TOUS DESSINER ! »
DESSIN ENTRE AUTRES CODÉ
– ACQUISITION

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

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'intérieurs à l'atelier. Nous aborderons les techniques de représentation à travers 2 temps de production.

Dessiner pour comprendre et montrer

Nous aborderons la représentation en plan et en coupe à travers la production maraîchère et saisonnière : couper, éplucher, décortiquer. Puis nous placerons ces premières formes rondes dans des boîtes pour pouvoir les mettre rapidement en perspective. À partir de ces premières expérimentations, nous ferons ensemble le relevé d'un atelier, d'une pièce de l'école enfin d'une pièce de son habitation...
La cuisine, la salle de bain, sa chambre...

Il s'agira alors d'en relever sa spatialité, son volume, de la représenter en plan et en coupe tout comme d'en inventorier les couches, le mobilier, les ustensiles qui composent ces espaces.

Dessiner pour construire une pensée

Nous constituerons sous la forme de journaux de bord un inventaire de formes qui nous seront utiles dans la construction de nos projets. Nous essaierons d'épuiser tous les systèmes constructifs connus et les matériaux qui peuvent y être associés, toujours par le dessin, par l'étude d'un concept et de celui qui peut apparaître comme son contraire : articulation / encastrement, construction / déconstruction, rationalisme / symbolisme, brutalisme / minimalisme, accumulation / légèreté...

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

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.

**« NOUS SAVONS BIEN DESSINER ! »
DESSIN ENTRE AUTRES CODÉ
– ÉVOLUTION**

enseignant(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

5 & 6

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours communs)

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-rechercherons 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.

Plonger dans le réel

Appréhender un territoire par le relevé, par la connaissance de quelques éléments clefs. De l'aménagement de la ville et en particulier de l'espace urbain public, au pas de porte de son chez-soi... Nous continuerons à retranscrire dans notre journal de bord

(dans la continuité des carnets tenus aux semestres précédents) les trames, les matières, les formes qui font la ville, aussi bien celles proches que celles plus difficiles d'accès car méconnues et à découvrir. Nous appréhenderons différents rapports d'échelle : du particulier au général, de l'interstice à la place et vice versa. Nous nous mettrons en situation en nous obligeant à changer de point de vue.

Relevés d'espaces publics, de matière, de mobilier urbain, dessins d'observation et d'analyse...

Nous reviendrons alors sur ce que sont certains dispositifs spatiaux aujourd'hui normés mais qui constitue toujours des champs possibles de création : une ouverture, un seuil, une porte d'entrée, une fenêtre, un escalier, un gradin, un tabouret, une chaise, une barrière, un arbre, une caisse... l'horizon !

Mise en espace / scénographie / monstration...

À partir des plans connus des salles de l'école et des relevés possibles encore à faire ou déjà fait, nous dessinerons pour projeter un accrochage et construire une présentation orale des recherches artistiques.

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.

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

J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 14h-18h

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**

1

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours communs)

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-13h

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 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)

1

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

1

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours communs)

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30

objectifs

Création, technologies, matériaux et procédés.

contenu

L'analyse d'objets ou de services : souvent, il apparait 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.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES D'ÉCRITURE

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

5 (séance collective à partir du 15 novembre)
& 6 (rendez-vous individuels)

crédit(s)

semestre 5

1

semestre 6

1 (pour l'ensemble des cours communs)

jour(s) et heure(s)

mardi 17h-19h
(début des cours le 15 novembre 2019)

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. Dans le cadre de cet écrit, il leur est demandé d'écrire à propos d'un objet, d'un espace ou d'une situation qui intéresse le design. 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.

Au fil des séances se succéderont ateliers de lecture et d'écriture. On s'intéressera à différentes manières d'écrire / de décrire en se penchant sur un corpus de textes littéraires varié puisant aussi bien dans la littérature contemporaine que moderne (Julio Cortázar, Francis Ponge, George Perec, Élisée Reclus, Roland Barthes, Vilém Flusser, etc.). On évoquera différentes formes d'écriture et genres littéraires (récit documentaire, fiction, essai).

LANGAGES DU WEB LES FONDAMENTAUX

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

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

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.

SUIVI DE PROJETS WEB**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design et design graphique

jour(s) et heure(s)

vendredi 15h-17h

objectifs

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiants souhaitant développer et approfondir une pratique du web en lien avec leurs projets.

contenu

Accompagnement méthodologique dans la réflexion et la mise en œuvre de travaux dédiés au web, dans l'objectif de faire émerger un territoire de travail, par un suivi de projet personnalisé.

PRÉPARATION AU DNA**enseignant(s)**

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

6

crédit(s)

1 (pour l'ensemble des cours communs)

jour(s) et heure(s)

mardi, mercredi, jeudi et vendredi
(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.

cours techniques (obligatoires)

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant(s)

R. Lidereau, J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

3, toutes options

crédit(s)

associés au cours de J.-M. Evezard

jour(s) et heure(s)

1h30 par groupe de 10 / 12 étudiants, soit entre 6 et 8 séances, semaines 40 à 45 jeudi et vendredi 12h30-14h

objectifs

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

contenu

- Présentation de l'atelier et du matériel à disposition.
- Présentation des différents papiers disponibles.
- Scans de transparents/documents.
- Résolution d'image : écran / impression.
- Profils colorimétriques.
- Calibration d'écrans.
- Configuration colorimétrique de la suite Adobe.
- Présentation de Bridge.
- Réalisation de planche contact.
- Développement d'image : Caméra raw via Bridge.
- Configuration de Photoshop.
- Taille de l'image.
- Recadrage.
- Système de calque (courbes, niveaux, etc.).
- Images dynamique.
- Masque de fusion.
- Accentuation.
- Envoyer des images par Internet.
- Capture d'écran grand format.

les semaines partagées

Les crédits correspondant aux semaines partagées sont attribués dans les crédits d'investissement et d'assiduité

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Professeurs et intervenants invités

semestre(s) et option(s)

4 & 6

jour(s) et heure(s)

semaine du 2 au 6 mars 2020

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)

3 à 6

jour(s) et heure(s)

selon planning annuel

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)

4 & 6

jour(s) et heure(s)

Préparation mercredi 26 et jeudi 27 février 2020.

Journées Portes Ouvertes les vendredi 28 et samedi 29 février 2020.

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des travaux à travers des dispositifs d'accrochage en vue des Journées Portes Ouvertes.

contenu

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

TRANS_MISSION

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

4

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

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 2020

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 2019 et 3 demi-journées en mars 2020)

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.

notes

semestres 3 et 4 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez
10h-11h		
11h-12h	English A. Scrivener	
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	AutoCad/Rhino3D L. Bataille – sem. 3	STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez
15h-16h	Maquette L. Bataille – sem. 4	
16h-17h	Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire	STUDIO/U.C. P. Grégoire & S. Lorenzi
17h-18h		
18h-19h	Histoire et théories du design L. Giorgino	Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>STUDIO/I.M. S. Aubry, M. Gary, S. Lorenzi, A. Loridan</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard (par 1/2 groupe)</p>	<p>Webdesign D. Petit Armand (par 1/2 groupe)</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>Webdesign D. Petit Armand (par 1/2 groupe)</p>	<p>Nous savons tous dessiner Hervé Ambal</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère, J.-M. Evezard, É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>
<p>STUDIO/I.M. S. Aubry, M. Gary, S. Lorenzi, A. Loridan</p>	<p>Le Labo D. Haudrechy</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 5 et 6 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	<p>Maquette & technologie L. Bataille</p>	<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez</p>
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	<p>Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener</p>	<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino & H. Perez</p>
15h-16h		
16h-17h	<p>Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire</p>	<p>STUDIO/U.C. P. Grégoire & S. Lorenzi</p>
17h-18h		
18h-19h	<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino</p>	<p>Atelier d'écriture L. Giorgino</p>
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
STUDIO / I.M. S. Aubry, M. Gary, S. Lorenzi, A. Loridan	STUDIO / L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard	Infographie 2D / 3D J.-M. Evezard — sem. 5
Español F. Martí-Jufresa sem. paire		Español F. Martí- Jufresa sem. paire
STUDIO / I.M. S. Aubry, M. Gary, S. Lorenzi, A. Loridan	STUDIO / L.C. N. Bruyère, J.-M. Evezard, É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Nous savons bien dessiner Hervé Ambal
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)		English A. Scrivener

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 3 à 6 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
D 1	M 1 <small>Présentation Studio + inscription</small>	V 1 <small>Toussaint</small>	D 1	M 1 <small>Jour de l'an</small>
L 2	M 2	S 2	L 2	J 2
M 3	J 3	D 3	M 3	V 3
M 4	V 4	L 4	M 4 <small>Mise en espace Collégiale Studio</small>	S 4
J 5	S 5	M 5	J 5	D 5
V 6	D 6	M 6	V 6	L 6
S 7	L 7	J 7	S 7	M 7
D 8	M 8	V 8	D 8	M 8
L 9	M 9	S 9	L 9	J 9
M 10	J 10	D 10	M 10	V 10
M 11	V 11 <small>Fin changement Studio</small>	L 11 <small>Armistice</small>	M 11	S 11
J 12	S 12	M 12	J 12	D 12
V 13	D 13	M 13 <small>Conférence K. Lapp</small>	V 13	L 13
S 14	L 14	J 14	S 14	M 14
D 15	M 15	V 15	D 15	M 15
L 16	M 16 <small>Semaine banalisée /Workshop interne Studio</small>	S 16	L 16	J 16
M 17	J 17	D 17	M 17	V 17
M 18	V 18	L 18	M 18	S 18
J 19	S 19	M 19	J 19	D 19
V 20	D 20	M 20	V 20	L 20
S 21	L 21	J 21	S 21	M 21
D 22	M 22	V 22	D 22	M 22
L 23	M 23	S 23	L 23	J 23
M 24	J 24	D 24	M 24	V 24
M 25	V 25	L 25	M 25 <small>Noël</small>	S 25
J 26	S 26	M 26	J 26	D 26
V 27	D 27	M 27	V 27	L 27
S 28	L 28	J 28	S 28	M 28 <small>Bilan sem. 3</small>
D 29	M 29	V 29	D 29	M 29
L 30	M 30	S 30	L 30	J 30
	J 31		M 31	V 31

planning annuel

février

S 1
D 2
L 3
M 4
M 5 Bilan sem. 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
J 27
V 28 JPO
S 29

mars

D 1
L 2
M 3
M 4 Semaine des workshops
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11 Intensif prod. Studio année 5 et cycle 1
J 12 Rendu écrit DNA
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18 Intensif production Studio cycles 1 & 2
J 19
V 20 Restitution
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25 Rencontres DNA
J 26
V 27 Conseil
S 28
D 29
L 30 Journée d'études studio UC
M 31

avril

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

mai

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

juin

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

second cycle

semestres 7 à 10

semestres 7 à 10 enseignements théoriques

Une introduction sur les enseignements théoriques est donnée page 98.

Les cours sont ouverts sur inscription aux étudiants des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiants entrés par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limites des places disponibles.

SÉMINAIRE **« HISTOIRE DE L'EXPOSITION »**

enseignant(s)

C. Bernard

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options, diplômés et extérieurs

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h–12h, amphi A

- le 11 octobre 2019
- le 22 novembre 2019
- le 13 décembre 2019
- le 31 janvier 2020
- le 13 mars 2020
- le 27 mars 2020
- le 24 avril 2020
- le 15 mai 2020

objectifs & contenu

Le propos du séminaire sera essentiellement historique. C'est pourquoi il balaiera la question de l'exposition (prise au sens large de forme plastique de manifestation de l'art) de l'Antiquité à nos jours, à travers de nombreux cas.

Programme :

1. Introduction : Antiquité, Moyen Âge et Renaissance.
2. Le Salon, les Expositions universelles.
3. Avant les avant-gardes : une histoire oubliée : les Arts Incohérents.
4. Les avant-gardes des années 1910 (Dada, Futurismes).
5. Duchamp, le surréalisme et l'exposition.
6. La plus visitée des expositions d'art moderne (Entarte Kunst ; art et totalitarisme).
7. Écrire l'histoire de l'art dans un monde en expansion (la Biennale de Venise et Documenta : histoire et géopolitique de l'art).
8. L'artiste instituant : maisons, ateliers, musées et expositions d'artistes ; quelques utopies exemplaires (Neuss, Marfa, etc.).

SÉMINAIRE INTEROPTIONNEL : ÉTAT DES RECHERCHES

enseignant(s)

Collégiales art, design, design graphique

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options

crédit(s)

sem. 7 & 8, toutes options

1

sem. 9, toutes options

3

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h

– le 27 novembre 2019

– le 11 décembre 2019

– le 22 janvier 2020

– le 26 février 2020

– le 11 mars 2020

– le 1er avril 2020

– le 6 mai 2020

objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignants de toutes les options, ainsi que par les étudiants. Réfléchir aux articulations et aux résonances parmi les projets en cours. Favoriser l'avancement de ces recherches.

contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée, avec des lectures et autres matériaux préparatoires conseillés. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet.

EXPOSER L'ART CONTEMPORAIN I

enseignant(s)

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

7 & 8, options art et design, facultatif sur inscription pour l'option design graphique

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 9h30-12h

objectifs

Élargir et consolider les repères historiques, favoriser l'émancipation critique et méthodologique. Stimuler les pratiques innovantes. Préparer l'insertion professionnelle.

contenu

À travers l'étude de cas, le cours s'attachera à rendre compréhensible l'évolution historique des pratiques d'exposition, à en pointer les moments emblématiques comme les figures essentielles. Il cherchera aussi à expliciter dans quels termes se posent certains défis actuels ou à venir qui apparaissent réclamer coopérations et croisement de compétences pluridisciplinaires pour être relevés à la hauteur d'enjeux complexes. En ce sens, une séquence de trois séances collégiales avec deux enseignants de l'option design, L. Giorgino et H. Perez, engagera l'année. Le cours prendra appui sur des matériaux pertinents en fonction de l'avancement du groupe et de des opportunités concrètes (expositions, parutions, événements).

Repères

Aby Warburg, Peggy Gugenheim, Frederick Kiesler, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Jean-Hubert Martin, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor, Louis Benech...

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

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

9 & 10, options art et design, facultatif sur inscription pour l'option design graphique

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 14h30-17h

objectifs

Consolider les repères historiques, favoriser l'émancipation critique et méthodologique. Encourager 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 en inversant les valeurs ou les fonctions, etc. » Brouillant les territoires et les partages traditionnels, ce phénomène s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur dont la compréhension ouvre la possibilité pour l'artiste d'une véritable réflexion stratégique intégrée à sa démarche, fut-elle immatérielle.

Croisant l'enquête et le cours, 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) et à expliciter les termes de défis actuels ou à venir qui réclament coopérations et croisement de compétences pluridisciplinaires pour être relevés à la hauteur d'enjeux complexes. En ce sens, une séquence de trois séances collégiales avec deux enseignants de l'option design, L. Giorgino et H. Perez, débutera l'année.

Repères

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

SÉMINAIRE : ATELIER THÉORIQUE**enseignant(s)**

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 & 9, option design

crédit(s)

semestre 7

1

semestre 9

4

jour(s) et heure(s)

lundi 13h–15h

objectifs

Apporter un éclairage approfondi sur quelques notions ou terminologies fréquemment employées dans les discours à propos du design. Interroger et retracer la généalogie des notions ou concepts opératoires pour penser les pratiques du design aujourd'hui. Définir ou redéfinir des termes en s'appuyant sur un corpus de texte aux origines variées (philosophie, anthropologie, sociologie, etc.). Développer une écriture réflexive avec une attention soutenue au vocabulaire.

contenu

Au second cycle, nombreuses sont les occasions où les étudiants sont invités à commenter, à analyser, à mettre des mots sur des pratiques (que ce soit les leurs ou celles des autres) sans que le choix de ces mots, de ces termes, ne fassent toujours l'objet d'une réflexion soutenue. Au cours de ces séances, il s'agira de se pencher sur des notions récemment apparues ou plus anciennes que l'on utilise – sans toujours les questionner – dans les discours à propos du design. Il s'agira d'entretenir une attitude réflexive, de méditer sur l'usage de certains termes.

Il sera proposé aux étudiants d'élaborer une petite encyclopédie du design, de rédiger sur le mode de l'écriture collective (type wiki) des articles à propos de notions ou de couple de notions qui reviennent de manière récurrente dans les discours à propos du design.

Chaque séance aura pour objectif l'écriture d'un article consacré à une notion ou à un couple de notions particulier. En amont de chacune des séances, une sélection de textes (tirés de publications récentes ou plus anciennes) sera proposé aux étudiants afin de nourrir leurs réflexions sur l'usage de tel ou tel terme. Chacune de ces séances commencera par un débat, une discussion autour des textes dans lesquels ces notions se trouvent interrogées, et se poursuivra sous la forme d'un atelier d'écriture.

Parmi les termes et notions abordées : [usage / pratique], [utile / inutile], [bricoleur / ingénieur], [outil / ustensile], [Forme / apparence], projet, Fonction, mode d'emploi, design de service, design fiction, [espace public / privé / social], économie de l'attention, etc.

HISTOIRE ET THÉORIES DU DESIGN

enseignant(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

7, option design graphique

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 18h-20h

objectifs

La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global. La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design. L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant 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

Dans ce cours, on étudiera la manière dont les poussées techniques et les inventions amènent les designers à reconsidérer les manières de concevoir et de fabriquer des objets à partir de plusieurs questions centrales : que faire de mieux avec les capacités techniques de l'époque ? Qu'est-ce que le design fait à notre culture matérielle ?

À travers l'examen de productions mais aussi à travers la lecture et le commentaire de textes fondateurs qui auront marqué l'histoire du design (école du Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement), et notamment certaines formules (« forms evers follows function », L. Sullivan, « forme et fonction », F. L. Wright, « la laideur se vend mal », R. Loewy, « la forme et la fonction suivent le climat », P. Rahm), il s'agira de comprendre les tensions entre différentes approches du design sur plusieurs sujets : relations design / industrie, évolution du rapport entre la forme et la fonction, rapport au commerce, etc.

Des expériences singulières de designers seront étudiées qui, loin d'être les « complices » de la production de masse, s'attachent à penser aussi bien la qualité de leur production que les conditions de production, en développant des modèles de productions à petite échelle (Prouvé, Les ateliers de Maxéville).

Par ailleurs, on s'attachera à montrer les divergences de point de vue (existant) entre quelqu'un comme William Morris (très attaché aux pratiques artisanales) et quelqu'un comme Franck Lloyd Wright (soucieux de trouver les rythmes des formes à l'époque des machines), entre un Moholy Nagy (pour qui le design est une attitude) et un Raymond Loewy revendiquant la pratique d'un stylisme industriel.

Au semestre d'été, ce cours se poursuivra sous la forme d'atelier théorique pour les étudiants en année 2 option design uniquement.

HISTOIRES CROISÉES**enseignant(s)**

J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option design graphique (cours obligatoire) et options art et design (cours facultatif, sur inscription)

crédit(s)

semestres 7 & 8

1

semestre 9

3

jour(s) et heure(s)

semaine paire

jeudi 18h–20h

objectifs

Approfondir une connaissance de l'histoire de l'art en relation au design graphique et aux autres champs qui les concernent : l'histoire et la culture visuelle, l'histoire et la théorie des médias, etc.

contenu

Des objets et des phénomènes artistiques pouvant être observés du point de vue du design graphique. Des objets et des pratiques graphiques pouvant être observés du point de vue de l'art. Une histoire partagée de l'art et du design graphique. Un terrain commun diversement pratiqué, entre délimitation, cohabitation, squat et déménagements.

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.

ANALYSE, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options (sur inscription)

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-clés, 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, chorégraphiques, picturales, littéraires... par un travail d'analyse et d'écoute soulevant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, partition sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, scénographie, 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. Il est une proposition d'aller « à sauts et à gambades » par des chemins qui nous conduiraient hors de nos habitudes, de nos évidences et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait nous permettre de lire autrement ce qui relève de notre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie de vivre.

SÉMINAIRE CULTURE DU DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

S. Morlighem

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
1	3

jour(s) et heure(s)

- les 16 et 17 octobre 2019
- les 12 et 13 mars 2020
- les 6 et 7 mai 2020
- les 1er et 2 juillet 2020

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.

LECTURES CANONIQUES

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa, S. Provost, Y. Caro

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
1	3

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 18h-20h

mercredi 10h-12h

objectifs

Lire.

contenu

Séminaire de lecture d'une dizaine de textes d'artistes ayant contribué à définir les polarités fondamentales du champ de l'art des 40 dernières années.

ESPAÑOL PARA CREADORES**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 12h30-14h

vendredi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar 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 el profesor, presentarán sus proyectos artísticos u otros que les sean de interés, mediante exposiciones y debates colectivos que podrán tener lugar tanto en los talleres individuales como en diferentes salas disponibles de la escuela u otros lugares que puntualmente puedan ser pertinentes.

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.

notes

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. 271, 296 et 314)

SÉMINAIRE DE RECHERCHE GENRE2030

enseignant(s)

H. Sénant, avec V. du Chéné, invitée au semestre d'hiver

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art (ouvert aux autres options)

jour(s) et heure(s)

semaine impaire
mardi 12h-14h

objectifs

Offrir un espace de rencontre, de partage, d'expérimentation et de recherche à tout étudiant résolu à questionner la notion de genre dans sa pratique artistique.

contenu

Depuis les années 1970, les études de genre n'ont cessé de se multiplier et de se diversifier, laissant croire à un recul inexorable des discriminations. Les chiffres, y compris en France, témoignent bien au contraire de leur persistance et même de leur recrudescence, appelant l'art aussi à prendre ses responsabilités sociales dès lors qu'il revendique des pouvoirs.

Du reste, qu'en est-il déjà dans notre environnement immédiat ? Loin de donner à voir ses pratiques et recherches contemporaines, l'IsdaT s'abrite toujours derrière la même façade de l'École des Beaux-Arts, inchangée depuis 1895, dont on ne peut pourtant ignorer les caractères sexistes, homophobes, nationalistes et racistes, comme nous l'a révélé l'enquête historique menée par le groupe de recherche Genre2030 en 2018-2019.

Dans le sillage de la collaboration avec Miréia Sallarès autour de l'œuvre collective *Où sont-elles ?* présentée lors de la restitution de l'atelier Néons en juin 2019, le groupe se propose de chercher et proposer une alternative à cette façade qui, même temporaire, se révélera à même de donner une forte visibilité publique aux questions qu'elle soulève, soit une forme à même de déplacer les usages et de laisser une empreinte durable.

La collaboration étroite avec Dan Walsh, artiste incluant l'exposition, l'espace, la perception, la recherche de la multiplication des points de vue et l'édition à sa pratique, est pressentie.

LE CLUB DES LECTURES**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
lundi 16h-18h

objectifs

Éprouver le fait que lire, c'est faire.

contenu

1. Le Club des lectures 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 – ou autres objets lisibles – 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. Le club s'efforce de produire de nouvelles éditions à partir des livres lus, sous forme imprimée ou sous forme de « publications vivantes » (oralité, performance, etc.).

7. « Lire, c'est faire ». Un lecteur n'interprète pas un livre, il le co-produit.

Annexe

Pour l'année en cours, le Club des lectures contribuera à la conception de la Biennale de l'édition « Exemplaires », qui sera accueillie à l'isdaT en 2021.

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 (selon calendrier)

objectifs

Les arts plastiques et les mots entretiennent une relation serrée et cela principalement depuis les avant-gardes du début du XXe siècle. Ces mots dits ou écrits sont peu à peu entrés en relation avec les faits plastiques pour constituer des alliances heureuses, jusqu'à prendre leur essor pour écrire des formes autonomes aux faits directement plastiques.

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 nouveau rapport nous l'envisagerons.

contenu

Ce séminaire racontera des morceaux choisis de la relation mots / images, offrira une approche historique tout en fournissant les éléments d'une actualité concernant les écritures contemporaines dans leurs relations aux arts plastiques, et problématisera cette actualité (en nommera les enjeux). Ces moments de partage se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés.

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

enseignant(s)

É. Cliquet

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 & 9, toutes options
 groupe de 10 étudiants sur candidature

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiants en art, en design et en design graphique, leurs enseignants et un groupe de détenus du quartier courte peine de la Maison d'arrêt de Seysses. Une rencontre ne peut se concevoir simplement comme une addition des présences ou une concomitance des êtres en un même lieu. Une rencontre change quelque chose des êtres et de la situation qui les réunit. Elle oblige les chemins à dévier. Elle demande de prendre du temps, de trouver une approche. Elle a besoin d'écoute, de tact et de confiance. Cela se construit, s'expérimente, se reprend.

Notre travail cherchera à affirmer à la fois un horizon pluriel, collectif et les singularités qui s'y inscriront. Il se déploiera à travers une transmission des expériences sensibles, des histoires, des réflexions et des connaissances, une production et une attention soutenue portée au jeu et à l'affinement de la réceptivité sensible ainsi qu'aux liens entre le sens, les gestes et les mots.

contenu

Il est prévu une séance hebdomadaire au Quartier de Courte Peine du centre pénitentiaire de Seysses le mardi après-midi d'octobre 2019 à fin janvier 2020 (soit quinze séances) réunissant à chaque séance un professeur (Étienne Cliquet), deux étudiants du groupe et un groupe de quatorze détenus maximum. Sont prévues également une visite des détenus à l'IsdaT et une visite de l'exposition au centre d'art du BBB.

Chaque séance au Quartier de Courte Peine (QCP) durera 1h30 et se déroulera en deux temps : un temps de discussion et un temps de pratique plastique. La discussion portera sur la présentation du travail d'un étudiant et d'une œuvre existante sous la forme d'une documentation visuelle détaillée (photocopie ou vidéo-projection). Selon les possibilités, l'étudiant viendra avec son œuvre sous le bras ou une documentation. Chaque étudiant effectuera une séance d'observation avant de montrer son propre travail.

Dans un second temps de la séance, Étienne Cliquet proposera un atelier pratique de l'origami en s'appuyant sur son expérience d'artiste et le support de livres d'origami qui resteront à la bibliothèque du centre pénitentiaire. Un stock de papier restera également à disposition des détenus d'une séance sur l'autre. L'atelier se terminera par une visite à l'exposition en cours du BBB ainsi qu'un accrochage des pliales au parloir.

LE LABO « ANNÉE ZÉRO »**enseignant(s)**

D. Haudrechy, direction artistique et pédagogique + enseignants référents par options

semestre(s) et option(s)

7 & 8, pour les options art, design & design graphique (3 étudiants de chaque option)

Les étudiants seront choisis collégalement par le directeur des études et les coordonnateurs des options art, design & design graphique.

Il leur sera proposé en début d'année d'intégrer cet atelier.

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h30-17h30

salle Bach (annexe La Vache)

+ trois périodes de rencontre réparties sur l'année avec l'artiste invité pour lesquelles les cours réguliers seront libérés

objectifs

Permettre une rencontre privilégiée et une émulation entre les étudiants en art, en design, en design graphique, en musiques classiques, en musiques actuelles et en danse. Un lieu et un temps d'expérimentations et d'échanges mais aussi de partage de connaissances, d'influences et d'envies.

Le but de ce « Labo » est de faciliter le lien entre les étudiants des différentes disciplines, assurer une certaine fluidité dans le processus de création mais aussi de secouer et d'élargir au maximum la réflexion autour d'un projet commun en lien avec des artistes invités spécialistes d'une ou plusieurs disciplines.

contenu**Volet « expérimentation »**

- Projet d'improvisation ou d'écriture en duo pour toutes les disciplines afin de favoriser les échanges au maximum (« laboratoire tournant ») ;
- Projet autour d'un thème afin « d'aligner » toutes les disciplines (« laboratoire prisme ») ;
- Projet ouvert de recherche selon le programme de l'année, ou l'artiste invité (« laboratoire programmé »).

Volet « réflexion »

Décider ensemble d'un tronc commun à toutes les disciplines tel que les cultures interdisciplinaires, la politique culturelle, la communication, le fonctionnement de l'élaboration d'un projet artistique ou encore comment organiser sa réflexion autour d'une idée nouvelle. Ce volet est accompagné d'un « parcours du spectateur » pour permettre un échange entre les étudiants des différentes disciplines (ressenti, vision, mise en contexte, pertinence esthétique, etc.).

AC/DC "THE LAST TOUR"**enseignant(s)**

Y. Caro, S. Provost, F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

3 à 10, toutes options

jour(s) et heure(s)

à l'isdaT

semaine paire

mercredi 20h–23h

ou bien AC/DC HLM (Hors Les Murs)

semaine paire

dans un lieu toulousain le jeudi après-midi (préparation) + soirée (publique)

L'un ou l'autre ayant lieu 1 fois par mois suivant 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 artistique – 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.

TERRITOIRES DU TRAVAIL**enseignant(s)**

L. Proux, D. Coste

semestre(s) et option(s)

3 & 4, 7 à 10, option art

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

un vendredi par mois 8h30-10h30

objectifs

Creuser la relation problématique entre art et société.

objectifs

Creuser la relation problématique entre art et société.

contenu

Les territoires du travail investissent et questionnent l'espace entre pratiques artistiques et gestes, procédures, rapports issus du monde du travail. Ce séminaire est né du désir de contextualiser les formes plastiques produites par les étudiants afin de les replacer, en tant que recherches artistiques, au sein de rapport sociaux dominants qui eux aussi produisent des formes.

Comment les artistes prennent-ils en charge ces formes ? Comment les étudiants s'en emparent-ils ? Les reflètent-ils ? Les transforment-ils ? La question de l'art est donc au centre de nos recherches, mais elle ne s'y trouve jamais seul.

NÉONS**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

8

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.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS IN SITU_ LE QUARTIER DE LA REYNERIE « PRENDRE SOIN D'UN PROJET DÉLAISSÉ »

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

7 & 9, option design

5 & 6, option design graphique

jour(s) et heure(s)

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

mercredi 9h-12h (suivi individuel)

objectifs

Mener un projet dans un contexte précis en relation avec un tissu d'acteurs locaux (habitants, associations, personnel municipal...). Expérimenter l'enquête de terrain et établir une culture du site au travers d'outils et de moyens diversifiés.

contenu

Penser le devenir du lac de la Reynerie. Au travers d'excursions régulières dans le quartier de la reynerie, de rencontres avec le personnel de la régie de quartier et des employés municipaux chargés de s'occuper de l'entretien du lac, de rencontres avec les habitants, et les milieux associatifs, il s'agira de mettre en perspective les éléments d'une recherche documentaire et des apports théoriques des cours afin de construire une culture hétérogène / riche et précise du site.

Notre perspective sera de comprendre et projeter quelles ont été, quelles sont et peuvent être les fonctions du lac de la Reynerie comme ressource vive et commune à la vie du quartier.

Quelques étapes qui pourront rythmer le projet :

- observer les modes de gestion des ressources (présence de l'eau) sur le site de la Reynerie et sa périphérie,
- rencontrer / rendre compte...,
- cartographier les relations autour du lac et de l'eau dans ce quartier (qui travaille avec qui ? Qui... fait... quoi... ? etc.),
- projeter des scénarii d'usage à partir de ce qui a été repéré pendant la phase d'enquête et établir un cahier des charges,
- penser l'intégration d'un projet sur le site avec ceux qui l'habitent, en l'habitant.

Les étudiants en année 5 du studio Design et environnement pourront, au choix, traiter du sujet proposé ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour leur projet de diplôme.

STUDIO URBAIN & CRISES

« L'ENCAMPEMENT » : AMBIGÜE FORME URBAIN NOVATRICE ?

enseignant(s)

Encadrement : P. Grégoire & S. Lorenzi
Interventions : A. Samardžija Scrivener
Interventions de Mayada Madbouly, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Sciences-Po Toulouse
Interventions d'Aurélié Vincq, coordinatrice générale de l'École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse Occitanie
Interventions de Nadine Hernu et Martine Truong Tan Trung, unité danse de l'isdaT

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option design

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
8	5

jour(s) et heure(s)

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

présentation

Atelier transdisciplinaire dans le prolongement de *Ville & guerre*, qui abordait la question des modes de survie, des sociabilités et de la reconstruction dans une ville pendant et après un état de siège, « *L'encampement* » : *ambiguë forme urbaine novatrice* ? porte sur une des principales conséquences des conflits urbains : l'exode des populations et la création « d'encampements » selon la définition qu'en proposent les anthropologues Michel Agier et Clara Lecadet (Ehess/Cnrs). Les camps, ces urbanités dites transitoires dans lesquelles des individus qualifiés de migrants sont acculés à survivre ; et qui installent des situations paradoxales questionnant la notion même d'« urbanité ».

objectifs

Étudier un sujet sociétal à partir de l'observation et l'analyse d'un contexte particulier, par une approche transdisciplinaire. Appréhender la question du camp de migrants, par sa forme urbaine, ses modes de sociabilités, son environnement, ses ambiances, ses architectures..., à partir de l'étude d'un contexte choisi. Développer une méthodologie transdisciplinaire, collective, buissonnante, nourrie de rencontres et d'échanges, avec d'autres champs disciplinaires, visant l'hybridation des connaissances. Concevoir un projet pour ce contexte, pouvant prendre toutes formes hybridant paysage, vidéo, architecture... par un travail collectif et individuel développé à partir de l'ensemble des données recueillies dans le camp.

contenu

« (...) ces histoires ne sont plus nulle part seulement locales ou nationales : ghettos américains, favelas brésiliennes, autres invasions latino-américaines, quartiers ghettoïsés et autres « territoires perdus de la République » en France, camps palestiniens au Moyen-Orient, camps de déplacés périurbains ou camps de réfugiés stabilisés en Afrique ou Asie centrale, etc. Certes, l'ensemble de ces hors-lieux est impossible à inventorier. Pourtant, il s'agit de prendre la mesure de ce phénomène à l'échelle mondiale et de comprendre la configuration du monde en train de se former. »

Le campement urbain comme hétérotopie et comme refuge. Vers un paysage mondial des espaces précaires, Michel Agier in Revue Brésil(s) « Hétérotopies urbaines », Paris, 2013.

Historiquement, chaque migration a contribué à la croissance démographique, à l'essor économique, à l'apport culturel, et en conséquence au développement des villes. Le camp de migrants se développe de manière informelle car non programmée ; de manière souvent éphémère et par dissémination.

Leurs modes d'implantation dans un territoire urbain interrogent alors les fondements mêmes de la ville contemporaine, dans la mesure où le sens, les modes et les logiques de leur occupation du territoire diffèrent radicalement de celles qui y sont appliquées.

Parmi de nombreuses questions, les pratiques autonomes habitantes des migrants, à travers les types d'infrastructures qu'ils créent et les usages qu'ils développent, proposent-elles de nouvelles formes d'urbanités possibles ? Quels sens ces modes d'habiter portent-ils pour la fabrique de la ville et de l'habiter commun ? Peut-on y voir une forme de paradoxe, de rupture ou un mode de continuité urbaine ? L'accueil et la place du migrant dans la ville occidentale contemporaine posent alors une question centrale à la ville et à ses acteurs : les villes peuvent-elles être accueillantes pour tous ?

À partir d'un déplacement de 3 jours en début de semestre dans un ou deux camps de Toulouse et sa proche région, les étudiants des 3 établissements se rencontrent, échangent et procèdent à son étude détaillée, pour en récolter l'ensemble des données : sociologiques, géographiques, urbaines, architecturales..., via tous médiums : relevés, croquis, enregistrements sonores et vidéos, écrits...

Toutes les 2 semaines, des séances de travail traiteront de questions précises relatives à la situation des migrants dans la ville – leurs trajectoires, leurs constructions, leurs territoires, leurs relations à leur environnement, donnant lieu à des analyses critiques du sujet traité, suivies de débats, en opérant à partir d'études de documents hétérogènes : lectures de textes, d'articles, visionnages de documentaires, de clips...

Planning

- ✕ Du 14 au 18 octobre 2019 : rencontre entre les étudiants des différents établissements et visite d'un ou deux camps.
- ✕ Semestre 1 : développement d'un état de recherches sur un sujet identifié et d'hypothèses de projets.
- ✕ 18 décembre 2019 : séminaire entre établissements.
- ✕ Semestre 2 : développement des projets.
- ✕ 3 mars 2020 : Journée d'études avec intervention de 3 grands témoins invités.

Partenariats

L'Institut d'Études Politiques de Toulouse, l'École Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse-Occitanie – Esacto, l'unité danse de l'isdaT.

Bibliographie sélective

- *Quand j'ai entendu l'expression « délit d'hospitalité »*, Jacques Derrida, entretien, soirée de solidarité en faveur des sans-papiers, théâtre des Amandiers, Nanterre, 21 déc. 1996.
- *Un monde de camps*, Michel Agier et Clara Lecadet, éd. La Découverte, Paris, 2014.
- *Le campement urbain comme hétérotopie et comme refuge*, Michel Agier, revue Brésil(s) n°3, Paris, 2013.

semestres 7 à 10 — option art

- 278 **cours communs (obligatoires)**
- 280 **cours / ateliers (au choix)**
- 288 **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 30 septembre au 6 octobre 2019 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 26 au 29 novembre 2019 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 ;
- ✗ les journées fin d'études / début de carrière ;
- ✗ le séminaire C. Bernard.

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) ;
- ✗ les journées fin d'études / début de carrière ;
- ✗ le séminaire C. Bernard.

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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiants

X Yves Caro

(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

X Olivier Dollinger

(semaine impaire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

X Éléonore False

(semaine impaire) mardi, mercredi,
jeudi

X Felip Martí-Jufresa

(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

X Émilie Pitoiset

(semaine paire, 1 fois / mois) lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi

X Laurent Proux

(semaine impaire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

X Serge Provost

(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

X Adam Scrivener

(sur rendez-vous) mercredi, vendredi

X Hervé Sénant

(semaine impaire) lundi, mardi,
mercredi, jeudi

notes

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 11h à 13h

« 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 promet pas la responsabilité, l'invention et l'autonomie à partir de leurs contraires.

Le mémoire

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestre 7, le jeudi de 9h à 11h

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 19 juin 2020 à 12h**.

Pour l'année 5, la soutenance aura lieu du **mardi 4 au jeudi 6 février 2020**.

Les mises en espace

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10, le mardi de 14h à 18h

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)

semestres 7 & 8
3

semestre 9
2

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

objectifs

Séances de travail collectif autour des enjeux et rôles dans une exposition.

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 collectif sur l'exposition, de parvenir à l'élaboration de propositions en prise avec l'espace où elles se déploient. Les mises en espaces seront conçues comme un projet de groupe où chaque étudiant, au cours de l'année, occupera les différents postes nécessaires à la construction d'une exposition.

MÉMOIRE

enseignant(s)

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

semestres 7 & 8
1

semestre 9
3

jour(s) et heure(s)

semestre 7

jeudi 9h-11h, puis en relation avec un tuteur choisi au moment des évaluations du semestre 7 jusqu'à la remise d'un exemplaire du mémoire à l'occasion des évaluations du semestre 8

objectifs

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. 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.

contenu

La réflexion et la composition du mémoire de chaque étudiant se structure au cours du temps partagé du forum, des séances du suivi du mémoire, des rendez-vous avec les tuteurs, mais surtout au sein d'un travail patient et précis d'écriture, de montage et de mise en page mené par l'étudiant lui-même.

FORUM**enseignant(s)**

Collégiale des professeurs

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

1

semestre 9

3

jour(s) et heure(s)

jeudi 11h-13h

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. 255

POUR TOUS, TOUT. RIEN POUR NOUS.

enseignant(s)

Míreia Sallarès

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

lundi 14h-19h (selon calendrier)

objectifs

Revoir les thèmes, les formalismes et les méthodologies des pratiques artistiques collaboratives. Débattre sur les problèmes et les potentialités de la création collective et comprendre l'importance qu'elle a eue à travers l'histoire et qu'elle a aujourd'hui.

contenu

Un cours théorico-pratique où l'on peut discuter du désir, de l'amour, de la vérité, du travail, de la violence, de la propriété, du transgenre, de la biopolitique, de l'écologie ou du post-humanisme, à partir de divers exemples de la création collective.

Nous analyserons la relation entre l'art et la vie afin de comprendre le pouvoir des projets artistiques qui commencent ou deviennent des expériences de vie partagées. Nous réfléchissons collectivement à la façon d'incarner des concepts, de vivre des méthodologies et de tomber amoureux de formes qui vont au-delà des simples tendances esthétiques. Nous ferons attention au fait qu'avoir une idée, c'est avoir une responsabilité, que les idées ont des conséquences et que, comme le dit la philosophe Fina Birulés, « la liberté de ne faire que ce que l'on veut ressemble plus à la solitude qu'à la liberté ».

ATELIER ÉCRITURE**enseignant(s)**

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

7 à 10, ouvert à toutes et tous

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 14h-16h

objectifs

Les arts plastiques et les mots entretiennent une relation serrée. Cette relation il est bon de se donner un lieu pour l'aborder, la fréquenter et la mettre en pratique. Il s'agit donc, dans le cadre de l'école, 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.

SCULPTURE / ESPACE**enseignant(s)**

É. False, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 16h-18h

semaine impaire

mercredi 14h-17h

objectifs

Ce cours s'adresse aux étudiants désireux de pratiquer la sculpture, avec comme enjeu la matière travaillée.

contenu

En considérant les formes les plus classiques, voir ancestrales, jusqu'aux endroits les plus contemporains, nous nous intéresserons ici spécifiquement à toutes propositions de « construction » soumises au lois de la pesanteur : « Du premier coup de silex à l'instrument d'image 3D ».

COURS PARTICULIER (SAISON 6)**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**

mercredi 14h-16h

objectifs

Action / Réaction.

contenu

2 étudiants amènent à tour de rôle
2 professeurs faire quelque chose quelque part. La chose (action, geste, œuvre...) étant faite, les professeurs raisonnent et déraisonnent avec l'étudiant au sujet de cette chose tout en rentrant, à pied ou pas, dans le giron de l'isdaT.

WAYS OF SEEING**enseignant(s)**

É. False

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

2

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

jeudi 14h-16h

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.

« JE VEUX ÊTRE UN GROUPE DE ROCK »

enseignant(s)

S. Provost, F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestre 7**

4

semestre 9

2

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

vendredi 11h-14h

objectifs

Création d'un groupe de réflexion et d'action.

contenu

« Je veux être un groupe de rock ».

Cette expression un peu désuète stigmatise autour d'elle la question de l'envie de faire et de l'ennui d'être ou de l'envie d'être et de l'ennui de faire. Ne nous trompons pas, il s'agit bien ici de subversion. Le principe du premier cours est de se réunir un vendredi matin à 11h et d'organiser un repas entre 12h et 14h. Il s'agira, pendant ce temps-là, de se poser les bonnes questions quant à la suite à donner à ces réunions multiformes. Sous cet horaire et / ou d'autres à inventer, sous cette forme et / ou d'autres à inventer, nous nous autoriserons à inviter à chaque rencontre une ou plusieurs personnes d'horizons parfaitement différents et capables de nourrir le projet de leurs expériences.

PEINTURE ZOMBIE

enseignant(s)

L. Proux

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

2

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

mercredi 9h30-12h

objectifs

Autonomie de la pratique et connaissance de la multiplicité des approches de la peinture dans le champ de l'art contemporain.

contenu

La peinture, objet matériel et immatériel, n'a cessé de se réinventer au cours de son histoire. La peinture est un mort-vivant dans le champ des pratiques artistiques contemporaines. Son développement est de plus en plus hétérogène. Nous prendrons la peinture comme un radeau à la dérive sur les flots du temps. En croisant pratique d'atelier, discussions collectives, étude d'œuvres historiques, nous chercherons à voir ce qui peut « faire tableau ». Nous mettrons l'accent sur la peinture produite actuellement, en privilégiant les approches hybrides de ce médium et les figures d'artistes de tous les horizons participant à son décentrement. Comme Diderot le note à propos du peintre Hubert Robert, « il faut ruiner un palais pour en faire un objet d'intérêt ». La question de cet atelier sera : comment « ruiner » la peinture pour la réinventer ?

THE BLACK MARIA STUDIO**enseignant(s)**

O. Dollinger

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

2

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

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

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 Lény Lecointre, assistant de l'atelier 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.

Bibliographie sélective

- *Le temps exposé (Le cinéma de la salle au musée)*, Dominique Païni, éd. Les Cahiers du cinéma / essais,
- *Sur le Film*, Philippe-Alain Michaud, éd. Macula,
- *Lettres à un jeune monteur*, Henri Colpi et Nathaïe Hureau, éd. Séguier.

STAGE STUDIES

enseignant(s)

É. Pitoiset

semestre(s) et option(s)

7 à 10

ouvert aux étudiants en années 2 & 3,
et à un·e diplômé·e

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

2 demi-journées par mois

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

objectifs & contenu

Stage Studies est un laboratoire collectif de recherche théorique et physique en lien avec l'actualité contemporaine de la performance et de la danse. Une journée par mois, sous le format d'un séminaire de huit heures – dans la lignée des *Cultural Studies* – *Stage Studies* examine les effets d'une époque sur les corps.

L'analyse « sociologique » des corps permet de comprendre le mouvement, de mieux se saisir des performances et de la danse et plus globalement de décroquer les frontières entre ces disciplines. Le mouvement est ici envisagé comme un médium qui infuse toutes les pratiques artistiques.

Le laboratoire est une opportunité de réfléchir par le partage pour produire une augmentation des connaissances de toutes et tous. La part collective est essentielle : travailler ensemble, prendre en compte le corps de l'autre. Imiter ? Suivre ? Quitter ? Travailler à deux, à quatre, à plus... afin de permettre à l'étudiant·e d'acquérir une position active, de savoir prendre sa place, se positionner.

La présence de différent·es intervenant·es enrichira des questionnements internes au séminaire *Stage Studies* et permettra aux étudiant·es d'être au contact de différents contextes professionnels. Cela donnera également lieu à la mise en valeur de corrélations méthodologiques autour de ces questionnements : comment travaille un·e artiste ? Comment travaille un·e chorégraphe ?

De la même manière, un·e étudiant·e ou plus généralement l'artiste au travail doit arriver à une économie du geste. Afin d'y parvenir, il doit apprendre, trouver, sentir, répéter, comme en danse. Cette économie doit aussi être physique et mentale, c'est un entraînement, une gymnastique, une méthodologie à acquérir. L'idée sous jacente étant d'apprendre aux étudiant·es à se nourrir d'autres pratiques pour mieux revenir aux leurs. *Stage Studies* interroge ainsi les pratiques et /ou comment envisager une pratique artistique hors du contexte du vivant, bien que l'art soit essentiellement une histoire de gestes, de corps et de mouvements.

C'est ainsi qu'en 2016, *Stage Studies* a été fondé en partenariat avec le Centre national des arts plastiques – Cnap, dont la collection de performances intervient comme un support et est un moyen de comprendre les enjeux pour une institution de collectionner de la performance aujourd'hui.

Bientôt, nous nous associerons à la formation Exerce du CCN-Montpellier en vue d'un futur partenariat. Nous mettrons en commun des pratiques pédagogiques pour créer des échanges et des points de contacts.

Sur inscription, envoyez une demande par e-mail à emilie.pitoiset@isdart.fr.

**ESPÈCES EN VOIE D'ÉDITION II
SUIVI DES ÉDITIONS****enseignant(s)**

R. Lidereau

semestre(s) et option(s)

5 à 10, option art

crédit(s)

inclus dans les crédits d'investissement

jour(s) et heure(s)

semaine impairesur RDV tous les mercredis 18h-20h (sauf
conférence)**contenu**

Atelier de suivi technique et graphique des
portfolios et projets d'édition.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

FIN D'ÉTUDES / DÉBUT DE CARRIÈRE

semestre(s) et option(s)

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

crédit(s)

semestres 8 & 10

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

sur 5 lundis, mars-avril 2020

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 2019 et 3 demi-journées en mars 2020)

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.

semestres 7 à 10 – art

	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		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
	Mémoire Collégiale	Séminaire C. Bernard (selon calendrier)
Lectures canoniques F. Martí-Jufresa S. Provost	Forum Collégiale	
		Je veux être un groupe de rock S. Provost F. Martí-Jufresa
Español F. Martí-Jufresa sem. 7 & 8		Español F. Martí- Jufresa sem. 7 & 8
Cours particulier F. Martí-Jufresa S. Provost	Écoute sonore F. Martí-Jufresa	Atelier écriture Y. Caro
Sculpture/Espace S. Provost É. False	AC/DC HLM F. Martí-Jufresa, Y. Caro, S. Provost (selon calendrier)	
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)	Histoires croisées J. Dupeyrat (cours optionnel sur inscription)	
	Le Labo – sem. 7 & 8 D. Haudrechy	

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 7 à 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Exposer l'art contemporain I H. Sénant sem. 7 & 8	The Black Maria Studio O. Dollinger
11h-12h		
12h-13h		Genre2030 H. Sénant V. du Chéné
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Exposer l'art contemporain II H. Sénant sem. 9 & 10	The Black Maria Studio O. Dollinger
16h-17h		Quand les attitudes deviennent forme Collégiale
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

Les cours d'anglais sont sous forme de RDV individuels

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
Conférences	The Black Maria Studio O. Dollinger	Mémoire Collégiale	Forum Collégiale	Séminaire C. Bernard (selon calendrier)	Les Territoires du travail D. Coste, L. Proux (1 fois/mois)
Séminaire État des recherches (selon calendrier)	Peinture zombie L. Proux	Ways of seeing É. False	Le Labo – sem. 7 & 8 D. Haudrechy		
Suivi des éditions R. Lidereau (sur RDV)	Sculpture / Espace É. False				

semestres 7 à 10 — option design graphique

298 semestres 7 à 10

306 emploi du temps 7 & 8

308 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 collectifs (*LabBooks*, *Les communs*), *Genius Loci* et *Le club des lectures* 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.

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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiants

- X Nathalie Bruyère**
mercredi
- X François Chastanet**
mercredi, jeudi
- X Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- X Jérôme Dupeyrat**
jeudi
- X Philippe Fauré**
mardi, mercredi, jeudi
- X Laetitia Giorgino**
lundi
- X Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- X Adam Scrivener**
sur rendez-vous
- X Hervé Sénant**
semaine impaire, lundi
- X Coline Sunier**
(1 fois / mois) jeudi, vendredi

ateliers collectifs

Initiation à la recherche dans un cadre de projets collectifs, propositions de travail en groupe et inter-disciplinaires. Les étudiants doivent choisir entre les deux propositions qui chacune permet de développer le travail collectif, en lien avec des acteurs d'autres champs disciplinaires (artistes, critiques d'arts, commissaires, auteurs de littérature, designers, architectes, ingénieurs...).

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 255

**STUDIO LES COMMUNS
BIM / STATIONS-SERVICES
(OU, AU CHOIX, LABBOOKS : UN LIVRE)**

enseignant(s)

N. Bruyère, J.-M. Evezard, F. Chastanet
ENSA Toulouse (école d'architecture)
Jean-Pierre Goulette, Bernard Ferriès,
Sandra Marques

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design et ENSA Toulouse,
7, option design graphique

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

semestre 7

mercredi 9h-13h (options design et design graphique)

mercredi 14h-18h (ENSA Toulouse, cours ponctuels BIM & Grasshopper)

objectifs

Collaboration autour des pratiques de production additive et soustractive, réflexion croisant les mondes du CAO, PAO, FAO et DAO du design, design graphique et de l'architecture, vers une méthodologie de projet inscrite dans le milieu-technique incluant un lien à l'innovation « smart systems ».

contenu

semestre 7

Nous explorerons le potentiel des pratiques de conception et de représentation du BIM (*Building Information Modeling*) à travers un projet de réhabilitation des anciennes stations-services, à la fois objets architecturaux et signes, éléments abandonnés du paysage péri-urbain et rural dont la fonction est à redéfinir à travers un scénario d'usage prospectif. Ce projet questionnera les rapports entre le *high* (production additive et soustractive) et le *low tech* (vernaculaire) pour concevoir des projets où la métis (c'est-à-dire l'intelligence de la ruse) développée par l'utilisateur sera mise en avant afin de permettre une adaptation, une modification aussi bien de l'espace que de l'usage des objets, des signes ou ornements qui le constituent. Cet atelier constitue l'opportunité de porter une réflexion sur les mondes de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) de l'architecte et de l'ingénieur, de la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) utilisant des éléments paramétrables pour le mobilier ou l'ornementation, ainsi que de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) du designer graphique pour l'imprimé ou l'écran qui s'ignorent mutuellement, vers une meilleure intégration de ces environnements de conception à travers un projet prospectif commun dans la suburbia contemporaine.

**LABBOOKS : UN LIVRE
(OU, AU CHOIX, STUDIO LES COMMUNS)****enseignant(s)**

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

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

jeudi 13h–18h, un atelier collectif au choix

objectifs

Participer collectivement à un projet de design graphique de sa conception à sa réalisation.

contenu

Le programme de recherche LabBooks, mené par Laurence Cathala, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat et Olivier Huz de 2015 à 2018, a donné lieu à de nombreuses activités : séminaires, colloques et conférences, soirées performances, expositions... Ces trois années de recherche ont permis à un groupe d'étudiants, d'enseignants et de nombreux invités d'interroger « l'écriture des livres » dans toutes ses dimensions et ce qu'en retour, le livre fait advenir, ce qu'il écrit et dont il est l'anticipation.

À partir d'une matière textuelle et visuelle riche, il sera question de concevoir et réaliser un ouvrage en interrogeant largement sa conception éditoriale et la façon de mettre en jeu les pistes de travail pointées par le programme de recherche.

semestres 7 à 10

ÉCRITURE(S)

PRATIQUE DE L'ÉCRITURE AU SERVICE DE L'EXPRESSION PLASTIQUE, RÉFLEXION SUR LE PROJET DE RECHERCHE ET ÉCRITURE DU MÉMOIRE

enseignant(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

1

semestre 9

3

jour(s) et heure(s)

mardi 10h–12h du 1er oct. au 12 nov.

mardi 14h–18h à partir du 12 nov.

objectifs

Pratique de l'écriture pour découvrir et développer un territoire de recherche personnel. Écrire pour 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. Développer une autonomie méthodologique pour le DNSEP et après.

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.

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 définitifs, établir les annexes, rédiger une bibliographie, des listes de références, critiques et commentées. Le semestre 10 permettra 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, définir un corpus, établir une bibliographie, 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 pourront être 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

1

semestre 9

3

jour(s) et heure(s)

mardi 10h-12h à partir du 12 nov.

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.

TRUCS & ASTUCES**enseignant(s)**

S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

vendredi 15h-18h

objectifs

Faire des trucs avec astuces, autonomisation méthodologique et technique.

contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un espace dédié à l'accompagnement technique, méthodologique et théorique de la production plastique. D'une part, une série de courts 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.

WARP ZONE**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

vendredi 15h-18h

objectifs

Faire moins de trucs avec plus d'astuces, 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.

GENIUS LOCI**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h-15h

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 Toulouse en avril 2021.

SUIVI DE PROJETS**enseignant(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

jeudi 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 individuels 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, C. Sunier

semestre(s) et option(s)

9 & 10

crédit(s)

semestre 9

6

jour(s) et heure(s)

O. Huz, S. Dégeilh : vendredi 9h-12h

C. Sunier : vendredi 9h-10h30 (rdv individuel)
une fois par mois en semaine paire
selon calendrier

- le 18 octobre 2019
- le 15 novembre 2019
- le 13 décembre 2019
- le 10 janvier 2020
- le 7 février 2020
- le 3 avril 2020
- le 29 mai 2020

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.

préparation à l'exercice d'une activité artistique

FIN D'ÉTUDES / DÉBUT DE CARRIÈRE

semestre(s) et option(s)

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

crédit(s)

semestres 8 & 10

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

sur 5 lundis, mars-avril 2020

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 2019 et 3 demi-journées en mars 2020)

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.

semestre 7 et 8

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art contemporain H. Sénant sem. impaire	Écriture(s) P. Fauré
11h-12h	(cours facultatif, sur inscription)	jusqu'au 5 nov. : suivi individuel à partir du 12 nov. : cours
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		Écriture(s) P. Fauré
16h-17h	Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire	suivi individuel
17h-18h		
18h-19h	Histoire et théories du design L. Giorgino – sem. 7	
19h-20h		

— design graphique

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Ateliers collectifs Les communs : design & design graphique F. Chastanet – sem. 7</p>	<p>Des Textes F. Chastanet S. Dégeilh O. Huz</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>
<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>	<p>Ateliers collectifs LabBooks : un livre O. Huz, S. Dégeilh – sem. 7</p>	<p>Séminaire C. Bernard (selon calendrier)</p>
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Le Labo D. Haudrechy</p>	<p>Genius Loci O. Huz, S. Dégeilh</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches</p>	<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>	<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>
<p>Histoires croisées J. Dupeyrat sem. paire</p>	<p>Trucs et astuces – sem. 7 Warp zone – sem. 8 O. Huz, S. Dégeilh</p>	

AC / DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 9 et 10

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		
11h-12h		<p>Écriture(s) P. Fauré jusqu'au 5 nov. : suivi individuel à partir du 12 nov. : cours</p>
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	<p>Histoire de l'art contemporain H. Sénant – sem. impaire (cours facultatif, sur inscription)</p>	
16h-17h	<p>Club des lectures L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire</p>	<p>Écriture(s) P. Fauré suivi individuel</p>
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h		

– design graphique

mercredi	jeudi	vendredi	
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Suivi de projets O. Huz, S. Dégeilh, C. Sunier</p>	<p>Séminaire C. Bernard (selon calendrier)</p>
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	
<p>Conférences Séminaire État des recherches</p>	<p>Histoires croisées J. Dupeyrat sem. paire</p>		

AC/DC

1/ mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 7 à 10 — option design

- 320 studios (au choix)
- 327 cours communs (obligatoires)
- 334 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 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

Les coordinateurs de l'option Design sont Hanika Perez et Jean-Marc Evezard.

Le programme des études du second cycle

Les studios (au choix)

Au début du semestre d'hiver, les étudiants devront choisir un studio pour l'année. Pour gérer au mieux les effectifs et encadrements dans les différents studios, les étudiants devront obligatoirement formuler et motiver un vœu 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 11 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 im.matériaux
- Studio Urbain & crises
- Studio Les Communs
- Studio Design et environnement.

Les cours communs (obligatoires)

✕ L'atelier d'écriture

- ✕ Les cours d'histoire, théories des arts et langues étrangère
 - Histoire de l'art
 - Séminaire de design
 - Outils méthodologiques – Mémoire
 - Langues.

✕ La professionnalisation

- 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.

✕ 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 2 au vendredi 6 mars 2020 (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 et l'accrochage / démontage
- Semaine de préparation des Journées Portes Ouvertes.

Les ateliers 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 255).

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

- Remarque générale concernant l'autonomie au 2nd semestre :
Au semestre d'été, le suivi du travail sera encadré sous forme de rendez-vous individuels obligatoires avec chaque enseignant et de mises en espace collégiales. Un calendrier sera édité en début de semestre.
- Archivages :
Un travail d'archivage des recherches (plastiques, graphiques, documentaires...) sera demandé tout au long de l'année et encadré dans chaque studio. Cet ensemble ou document pourra comprendre des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémisse d'une proposition engagée. Il devra être présenté lors des évaluations.
- Dans les ateliers techniques :
Un ensemble de dessins et de plans visés par les enseignants seront nécessaires pour engager la production des pièces à échelle 1.

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.

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

présence des enseignants à l'usage des étudiantss

- X Sandra Aubry**
(semaine paire) mardi, mercredi
- X Nathalie Bruyère**
mercredi
- X François Chastanet**
mercredi
- X Jérôme Dupeyrat**
(hebdomadaire) jeudi,
(semaine paire) mardi
- X Jean-Marc Evezard**
jeudi
- X Michel Gary**
jeudi
- X Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- X Philippe Grégoire**
mercredi
- X Romain Paul Lefèvre**
mardi
- X Sandra Lorenzi**
(semaine paire) mardi, mercredi,
vendredi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- X Hanika Perez**
mardi, mercredi
- X Adam Scrivener**
(sur rendez-vous) mercredi, vendredi

Présentation des studios en cycle 2

Studio Les Communs

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. Le studio se donne pour perspective de travailler et d'interroger les rapports aux milieux techniques et les rapports sociaux à travers une élaboration de nouvelles stratégies et organisations basées sur les pratiques communes, que cela soit au niveau local que mondial. Nous explorerons les enjeux du numérique dans leurs relations aux autres techniques et à la politique. L'humain est ici envisagé comme être technique à part entière à un niveau autant pratique, que symbolique.

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 grands formats d'impression ou de découpe, du paramétrable avec l'usage du réseau, etc. Le rapport au territoire sera interrogé pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques de la mondialisation.

Studio Design et environnements

Il suffit de nos jours d'ouvrir un robinet, de brancher un appareil électrique, de franchir le seuil d'un supermarché pour accéder — sans efforts — à des flux d'énergies et de fournitures qui semblent illimités. L'habitation contemporaine permet de capter et d'utiliser chaque jour des ressources apparemment inépuisables, dont le processus de production et d'acheminement se tient au-delà de nos seuils de perception. Comment percevoir par exemple d'où proviennent l'eau et l'électricité consommée au jour le jour ? Ces commodités reposent sur des infrastructures,

des réseaux, des dispositifs dont la réalité nous échappe et dont pourtant nous dépendons. Derrière ces modes de fourniture (actuels et dominants), une surexploitation des ressources naturelles, une normalisation de rapport à l'environnement, des modes d'extraction et de production intensifs, qui affectent aussi bien la terre, les relations que nous entretenons avec elle, que les relations entre les humains.

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnerons pour tâche de repenser certains modes d'utilisation et de consommation des ressources quotidiennes, à travers une série d'interrogations : comment habiter en prenant soin de son environnement, en développant un souci particulier des façons d'utiliser les ressources ? Comment développer dans nos pratiques quotidiennes une conscience de la mesure, alors que ces flux de fournitures sont accessibles de façon illimitée ? Comment faire advenir dans notre perception l'idée de limite ? Peut-on faire en sorte de diversifier les manières dont l'habitat contemporain se fournit en énergie ?

Parce que ces questions sont indissociables d'une réflexion sur les modes soutenables de gestion et d'administration de ces ressources, on se penchera plus particulièrement sur des modèles d'économie locale qui dynamisent les relations sociales et s'appuient sur la participation des habitants (régie de quartier, association, coopérative). Nous nous attacherons à repérer là où les hommes ont développé des relations de synergie avec leur milieu de vie, des façons singulières de gérer et d'administrer les ressources.

La tâche que pourrait endosser plus spécifiquement le design dans cette affaire pourrait être la suivante : quelles formes pourraient prendre les espaces d'habitation, l'architecture, les paysages étant données ces relations et attitudes nouvelles vis à vis

de l'environnement et ces manières soutenables d'utiliser les ressources ? Comment donner à voir ces relations singulières de soin et de réparation de l'environnement ? Composé d'enseignants en design et design graphique, le studio Design et environnements vise à renforcer les articulations entre les différentes spécificités du design (design d'objet, design d'espace, design graphique, etc). Le travail en équipe sera encouragé, il permettra de d'associer les différents champs de compétences utiles à la conduite de projet de design contextuel.

Bibliographie sélective

- Clément Gilles et Louisa Jones, *Gilles Clément : une écologie humaniste*, Genève, éd. Aubanel, 2006,
- Collectif, Jesko Fezer, Matthias Görlich et Camille Chambon, *Civic City – Notes pour le design d'une ville sociale*, cahiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6, éd. B42, 2017,
- John Brinckerhoff Jackson, « Comment étudier le paysage » in *De la nécessité des ruines et autres sujets*, Paris, éd. du Linteau, 2005,
- Georges-Hubert Radkowski, Augustin Berque et Michel Deguy, *Anthropologie de l'habiter : vers le nomadisme*, Paris, éd. Presses universitaires de France, 2002.

Studio im.matériaux

« La thématique des "Immatériaux" se présente comme la démonstration de la transformation du monde matériel des objets en un monde toujours plus dépendant des massmédias où le nouveau réel passent au travers des techniques de communication, et où la matière elle-même devient impalpable, voire invisible comme les rayons ou les ondes. C'est une tendance, donc vers l'immatérialisation, celle précisément de la nouvelle ère technologique à laquelle doivent répondre une sensibilité différente et une perception du monde renouvelée. »

François Burkhardt, note d'introduction du catalogue de l'exposition *Les Immatériaux*, 1985.

Comment se reposer la question des immatériaux aujourd'hui ? Comment l'homme faber, face aux enjeux de son siècle, peut-il répondre à une sensibilité différente et une perception du monde renouvelée ? Si l'ère de 1985 a permis de pénétrer ces territoires de recherche via le prisme des nouvelles technologies, il nous paraît évident que ces questionnements doivent s'actualiser au regard de l'ère post-anthropocène. Nos enjeux socio-économiques ont muté face à l'urgence climatique et à la nécessité de se dégager des modèles transhumanistes. Vers quels paradigmes, vers quels imaginaires se tourner alors ? Qu'allons-nous puiser dans notre histoire pour opérer cette régénération des racines et des actes ?

Réduire en matière ne fait pas disparaître le principe de corps et d'objet. La dématérialisation n'a pas rendu le visible invisible mais bien seulement hors de portée. Il nous faut ramener cette portée dans le champ de vision de l'humain, il nous faut la ramener à l'échelle de la main. De la matière au matériau, du matériau à l'immatériau, une condition de va-et-vient s'impose. L'immatériau n'est pas coupé de son ancrage. Il participe à une culture plurielle qui relie la matière première à l'histoire des savoir-faire. Partant de la mise en critique des usages du vivant, le studio im.matériaux se donne pour ambition de répondre aux défis sociaux et environnementaux de notre temps. En ce sens, la démarche du designer ne peut ni s'abstraire des territoires dans lesquels il s'inscrit, ni ignorer les systèmes de pouvoir en latence. L'enjeu d'une « politique des immatériaux » se situe peut-être là : dans l'épaisseur et la consistance rendues à nos expériences. En se confrontant à la réalité des moyens disponibles et en s'inspirant des intelligences non-humaines propres à fabriquer en symbiose, une voix se dessine pour reposer les fondations d'un design inclusif et dynamique.

Pour déterminer nos champs d'action, il est essentiel de revenir à des pratiques élémentaires, où les savoirs traditionnels et scientifiques se conjuguent avec la posture rusée du designer. Au croisement de ces compétences répond la mise en commun des enjeux de production. Initier le travail au sein des ateliers ou des laboratoires, réaffirmer le rapport à la main, nous ouvre vers des projets réalistes et prospectifs unis autour d'un même objectif : l'invention des alternatives.

Mais une « politique des immatériaux » ne saurait être porteuse sans l'étude des imaginaires et des pensées qu'elle convoque. Une redéfinition des perspectives ne peut se passer d'un renouvellement des prospectives. L'attention du designer se concentre ici sur les schèmes dissimulés et persistants du legs moderniste.

« Les variétés étranges de « Naturphilosophie » qui fleurissent au XIXe siècle, l'esthétique romantique, le succès présent des mouvements néochamaniques et de l'ésotérisme New Age, la vogue cinématographique des cyborgs et des machines désirantes, toutes ces réactions aux conséquences morales du dualisme, et bien d'autres encore, témoignent de ce désir, tapi en chacun de nous avec plus ou moins de quiétude, de retrouver l'innocence perdue d'un monde où les plantes, les animaux et les objets étaient des concitoyens. Mais la nature des Modernes ne peut sortir de son silence que grâce à des truchements trop humains, de sorte qu'aucun échange, aucune négociation, aucun contrat n'est désormais envisageable avec le peuple des désanimés. »

Philippe Descola, *Par delà nature et culture*, Épilogue p.676-677, éd. Folio Essais, 2005.

S'inscrivant dans la continuité de ces réflexions, le studio im.matériaux mesure les risques et les dérives des possibles soumis au désir du « tout monde ». Pour se prémunir des clivages ou des consentements, il paraît dès lors fondamental de permettre aux pratiques de projeter sans limites les cadres de leurs

fonctionnements. Le recours à la fiction à cet endroit, que l'on soit dans le déploiement d'une cosmogonie, d'un système social ou d'une uchronie, permet l'écriture d'hypothèses nécessaires à la construction de futurs équitables. Ce qui se passe entre les choses, ce qui se passe entre les êtres, à nous de lui donner une matérialité consubstantielle, proche de l'idéal humaniste d'antan qui plaçait l'hospitalité au départ de ses intentions.

Studio Urbain et crises

Le studio est orienté sur l'urbain. Il s'intéresse à l'impact que les crises de toutes natures (politique, économique, environnementale...) opèrent sur son organisation territoriale, sur ses formes, ses usages et ses modes de gouvernances. Les crises correspondent aux déséquilibres et aux perturbations qui induisent des changements insidieux ou sensibles dans le développement urbain. Elles en modifient ses éléments constitutifs et transforment en profondeur ses actants. La notion de crise devient notre grille de lecture et d'analyse pour questionner notre rapport à l'habitat, aux espaces publics, à nos sociabilités. Le travail porte sur des contextes choisis en état actuel de crise, ou en processus de sortie de crise. Le studio s'appuie sur une méthodologie transdisciplinaire associant l'analyse architecturale et urbaine, à l'investigation journalistique et la forensique.

Bibliographie sélective

- *Le droit à la ville I*, Henri Lefèvre, éd. Anthropos (coll. Société et urbanisme), Paris, 1968,
- *L'invention de la ville : banlieues, townships, invasions et favelas*, Michel Agier, éd. des archives contemporaines, Paris, 1999,
- *Mutations*, catalogue de l'exposition Arc en rêve, éd. Actar, Barcelone, 2000,
- *Junkspace*, Rem Koolhaas, éd. Payot & rivages, Paris, 2011.

notes

studios (au choix)

STUDIO URBAIN & CRISES

« L'ENCAMPEMENT » : AMBIGÜE FORME URBAIN NOVATRICE ?

enseignant(s)

Encadrement : P. Grégoire & S. Lorenzi
Interventions : A. Samardžija Scrivener
Interventions de Mayada Madbouly, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Sciences-Po Toulouse
Interventions d'Aurélie Vincq, coordinatrice générale de l'École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse Occitanie
Interventions de Nadine Hernu et Martine Truong Tan Trung, unité danse de l'isdaT

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
8	5

jour(s) et heure(s)

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

présentation

Atelier transdisciplinaire dans le prolongement de *Ville & guerre*, qui abordait la question des modes de survie, des sociabilités et de la reconstruction dans une ville pendant et après un état de siège, « *L'encampement* » : *ambiguë forme urbaine novatrice* ? porte sur une des principales conséquences des conflits urbains : l'exode des populations et la création « d'encampements » selon la définition qu'en proposent les anthropologues Michel Agier et Clara Lecadet (Ehess/Cnrs). Les camps, ces urbanités dites transitoires dans lesquelles des individus qualifiés de migrants sont acculés à survivre ; et qui installent des situations paradoxales questionnant la notion même d'« urbanité ».

objectifs

Étudier un sujet sociétal à partir de l'observation et l'analyse d'un contexte particulier, par une approche transdisciplinaire. Appréhender la question du camp de migrants, par sa forme urbaine, ses modes de sociabilités, son environnement, ses ambiances, ses architectures..., à partir de l'étude d'un contexte choisi. Développer une méthodologie transdisciplinaire, collective, buissonnante, nourrie de rencontres et d'échanges, avec d'autres champs disciplinaires, visant l'hybridation des connaissances. Concevoir un projet pour ce contexte, pouvant prendre toutes formes hybridant paysage, vidéo, architecture... par un travail collectif et individuel développé à partir de l'ensemble des données recueillies dans le camp.

contenu

« (...) ces histoires ne sont plus nulle part seulement locales ou nationales : ghettos américains, favelas brésiliennes, autres invasions latino-américaines, quartiers ghettoïsés et autres « territoires perdus de la République » en France, camps palestiniens au Moyen-Orient, camps de déplacés périurbains ou camps de réfugiés stabilisés en Afrique ou Asie centrale, etc. Certes, l'ensemble de ces hors-lieux est impossible à inventorier. Pourtant, il s'agit de prendre la mesure de ce phénomène à l'échelle mondiale et de comprendre la configuration du monde en train de se former. »

Le campement urbain comme hétérotopie et comme refuge. Vers un paysage mondial des espaces précaires, Michel Agier in Revue Brésil(s) « Hétérotopies urbaines », Paris, 2013.

Historiquement, chaque migration a contribué à la croissance démographique, à l'essor économique, à l'apport culturel, et en conséquence au développement des villes. Le camp de migrants se développe de manière informelle car non programmée ; de manière souvent éphémère et par dissémination.

Leurs modes d'implantation dans un territoire urbain interrogent alors les fondements mêmes de la ville contemporaine, dans la mesure où le sens, les modes et les logiques de leur occupation du territoire diffèrent radicalement de celles qui y sont appliquées.

Parmi de nombreuses questions, les pratiques autonomes habitantes des migrants, à travers les types d'infrastructures qu'ils créent et les usages qu'ils développent, proposent-elles de nouvelles formes d'urbanités possibles ? Quels sens ces modes d'habiter portent-ils pour la fabrique de la ville et de l'habiter commun ? Peut-on y voir une forme de paradoxe, de rupture ou un mode de continuité urbaine ? L'accueil et la place du migrant dans la ville occidentale contemporaine posent alors une question centrale à la ville et à ses acteurs : les villes peuvent-elles être accueillantes pour tous ?

À partir d'un déplacement de 3 jours en début de semestre dans un ou deux camps de Toulouse et sa proche région, les étudiants des 3 établissements se rencontrent, échangent et procèdent à son étude détaillée, pour en récolter l'ensemble des données : sociologiques, géographiques, urbaines, architecturales..., via tous médiums : relevés, croquis, enregistrements sonores et vidéos, écrits...

Toutes les 2 semaines, des séances de travail traiteront de questions précises relatives à la situation des migrants dans la ville – leurs trajectoires, leurs constructions, leurs territoires, leurs relations à leur environnement, donnant lieu à des analyses critiques du sujet traité, suivies de débats, en opérant à partir d'études de documents hétérogènes : lectures de textes, d'articles, visionnages de documentaires, de clips...

Planning

- ✗ Du 14 au 18 octobre 2019 : rencontre entre les étudiants des différents établissements et visite d'un ou deux camps.
- ✗ Semestre 1 : développement d'un état de recherches sur un sujet identifié et d'hypothèses de projets.
- ✗ 18 décembre 2019 : séminaire entre établissements.
- ✗ Semestre 2 : développement des projets.
- ✗ 3 mars 2020 : Journée d'études avec intervention de 3 grands témoins invités.

Partenariats

L'Institut d'Études Politiques de Toulouse, l'École Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse-Occitanie – Esacto, l'unité danse de l'isdaT.

Bibliographie sélective

- *Quand j'ai entendu l'expression « délit d'hospitalité »*, Jacques Derrida, entretien, soirée de solidarité en faveur des sans-papiers, théâtre des Amandiers, Nanterre, 21 déc. 1996.
- *Un monde de camps*, Michel Agier et Clara Lecadet, éd. La Découverte, Paris, 2014.
- *Le campement urbain comme hétérotopie et comme refuge*, Michel Agier, revue Brésil(s) n°3, Paris, 2013.

STUDIO IM.MATÉRIAUX / #UKRONIE**enseignant(s)**

M. Gary, S. Lorenzi, S. Aubry, A. Loridan en partenariat avec Catherine Aventin du LRA de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse, Nathalie Séjalon-Delmas du département Biologie Géoscience du LRSV (Laboratoire de Recherches en Sciences Végétales), Jean-Emmanuel Aubert du Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions), Diane Trouillet — artiste et mycologue, Les Compagnons du Devoir, Authentic Material, Le catalyseur et l'association Régionale des éco-construc-teurs du Sud-Ouest (ARESO)

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

8

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Préparer les étudiants à l'exercice de la profession dans le monde contemporain. Poser les conditions de cet exercice en privilégiant les coopérations et les partenariats extérieurs ; les bifurcations.

À travers l'appel à projet Ukronie initié par l'association ARESO, il s'agira de vous initier à la coopération interprofessionnelle tout en répondant aux défis sociaux et environnementaux contemporains en travaillant sur des objets communs correspondant à un fort enjeu écologique et sociétal. Il vise, d'une part, à vous familiariser à la pluralité des regards et analyses sur les questions environnementales en vous initiant au dialogue interprofessionnel ; d'autre part, permet une mise en situation professionnelle

réelle du fait de la collaboration avec des établissements d'enseignement supérieures et des partenaires de la société civile.

Les résultats des travaux donneront lieu à une exposition au jardin botanique et à l'édition d'un livret.

contenu

« Notre travail démarre lorsque nous prenons conscience d'une anomalie dans l'environnement qui semble le résultat de croyances opposées ou de métaphores contradictoires. Ces moments où la réalité n'apparaît plus unifiée et où le prix de la croyance permet la création d'espaces nouveaux — d'abord dans l'esprit et ensuite dans la vie quotidienne. »*

Se saisissant de ces anomalies, de « la dislocation de nos systèmes de vie »*, s'opposant au monologue technologique, en année 3 le studio im.imatériaux se propose de réfléchir à la manière dont nous aurions de coopérer et /ou de faire coexister le vivant, de s'interroger à la manière qu'a le designer d'aborder la vision du monde, de la trans-former. De cette attitude, de cette corrélation au monde qui nous entoure, il s'agira d'entrevoir nos modes d'action comme autant de dialogue des possibles, de s'en saisir ; d'explorer les territoires que nous partageons entre technologie / industrie / nature / artisanat et le design évidemment...

La piste que nous souhaitons mettre en œuvre à travers l'écriture de nouveaux scénaris prospectifs et la création de récits (uchronie, éco-fiction, anticipation, utopie réalisable...) serait l'exploration de nouvelles formes et de nouveaux processus de production et de construction issus d'organismes vivants (animal, minéral, végétal..) et de matériaux bio-sourcés.

À partir de ces scénaris, en collaboration avec les différents laboratoires associés, par des méthodologies croisées, vos recherches seront orientées vers l'expérimentation et la valorisation de ces ressources, tout en accordant une place importante aux processus de développement d'autres modes de construction et de fabrication en situation de crise environnementale afin de concevoir des « dispositifs » permettant de réduire nos impacts, tant à la production qu'à l'utilisation.

Pour cela, trois entrées s'offrent à vous, au choix...

- Les ressources ?
- La construction ?
- Habiter ?

Programme

Avec Sandra Lorenzi

Écriture de nouveaux scénaris prospectifs, création de récits (uchronie, écofiction, anticipation, utopie réalisable...

Avec Michel Gary, Arnaud Loridan & les assistants des ateliers du pôle volume

Les territoires que nous dessinons et que nous occupons, les espaces que nous construisons et que nous habitons, les objets que nous produisons et que nous utilisons, selon les process, les techniques et les matériaux qu'ils nécessitent lors de leur réalisation, impactent de manière irréversible notre environnement naturel et humain (écosystème). Nous pouvons dire aussi qu'en dehors de leur capacité à nous rendre service ou encore à nous rendre la vie plus facile, qu'ils collaborent au syllogisme que prône le modèle industriel dominant, son économie, ses normes et ses lobbyings, aux effets néfastes peu ou prou soucieux des intérêts humains.

En tant que designer, ce constat (état de fait) ne peut nous échapper. Une fois que vous aurez identifié un problème, une anomalie,

votre travail consistera, à partir de l'entrée que vous privilégiez – par la rencontre, l'échange, la captation, dans les entreprises, les laboratoires partenaires, il s'agira de travailler sur des hypothèses propres à vous donner la possibilité d'expérimenter de nouveaux scénaris de projet et de nouvelles pistes de projet ; de faire projet.

Dessin-Édition, projet « Maintenance / Maintenant / Main tenant »

avec Sandra Aubry et Valérie Vernet

La pratique du dessin va se déployer en deux temps :

- ✕ à travers la ritualisation d'une posture, en lien étroit avec les ateliers techniques, les matériaux à disposition et à naître,
- ✕ par les traces, les gestes, les écrits, issus de l'observation et de la manipulation des collections et des réserves de minéralogie, de biologie animale et végétale de l'université Paul Sabatier.

En maintenant les logiques de production issus d'organismes vivants et de matériaux bio-sourcés, nous penserons alors des nouveaux supports d'impression et des nouvelles éco-encre pour réunir et éditer les dessins, recherches et réalisations de l'année.

Bibliographie sélective

- * *Villette Amazone : Manifeste pour l'environnement au XXIe siècle*, Bettina Laville, Jacques Leenhardt,
 - « La fabrique du vivant », catalogue de l'exposition *mutation/création*, sous la direction de Marie-Ange Brayer, Livre broché,
 - *Le Vivant comme modèle : La voie du biomimétisme*, Gauthier Chapelle, Michèle Decoust, éd. Albin Michel, 2015,
 - *Essais de bricologie – Ethnologie de l'art et du design*, Revue Techniques & Culture, n° 64, éd. EHESS,
 - *La vie solide*, Arthur Lochman, éd. Payot.

STUDIO LES COMMUNS**enseignant(s)**

N. Bruyère, J.-M. Evezard, F. Chastanet
ENSA Toulouse

semestres 7 à 9 (BIM & Grasshopper)

Jean-Pierre Goulette, Bernard Ferriès,
Sandra Marques

semestre 9 & 10 (Composition critique)

Francine Zarcos et Daniel Estevez

INSA & LAAS, Innovation Smart Systems,

Jérémie Grisolia, Thierry Monteil, Daniel
Dragomirescu

semestre(s) et option(s)

7 & 8, options design, design graphique
et ENSA Toulouse

9 & 10 option design et ENSA Toulouse

crédit(s)

semestres 7 & 8

8

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semestre 7

mercredi 9h-13h (options design et design
graphique)

mercredi 14h-18h (option design et atelier
BIM & Grasshopper, ENSA Toulouse)

jeudi 9h-13h, travail collectif option design
cycles 1 et 2.

semestre 8

mercredi 9h-13h (options design et design
graphique)

mercredi 14h-18h (option design et atelier
BIM & Grasshopper, ENSA Toulouse)

jeudi 9h-13h (rendez-vous individuel).

semestre 9

mercredi 9h-13h (options design et design
graphique) et / ou 14h-18h (option design

et atelier BIM & Grasshopper, ENSA
Toulouse)

jeudi 9h-13h (ENSA Toulouse, atelier
composition critique).

semestre 10

mercredi 14h-18h (option design et atelier
BIM & Grasshopper, ENSA Toulouse)

jeudi 9h-18h (rendez-vous individuel à l'isdaT
et à l'ENSA Toulouse, atelier composition
critique).

objectifs

Collaboration autour des pratiques de production additive et soustractive, réflexion croisant les mondes du CAO, PAO, FAO et DAO du design, design graphique et de l'architecture, vers une méthodologie de projet inscrite dans le milieu-technique et incluant un lien à l'innovation « smart systems ».

contenu**semestre 7**

Nous explorerons le potentiel des pratiques de conception et de représentation du BIM (Building Information Modeling) à travers un projet de réhabilitation des anciennes stations service essence, à la fois objets architecturaux et signes, éléments abandonnés du paysage péri-urbain et rural dont la fonction est à redéfinir à travers un scénario d'usage prospectif.

Ce projet questionnera les rapports entre le high (production additive et soustractive) et le low tech (vernaculaire) pour concevoir des projets où la mêtis (c'est-à-dire l'intelligence de la ruse) développée par l'usager sera mise en avant afin de permettre une adaptation, une modification aussi bien de l'espace que de l'usage des objets, des signes ou ornements qui le constituent. Cet atelier constitue l'opportunité de porter une réflexion sur les mondes de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) de l'architecte et de l'ingénieur, de la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) utilisant des éléments paramétrables pour le mobilier ou l'ornementation, ainsi que de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) du designer graphique pour l'imprimé ou l'écran qui s'ignorent mutuellement, vers une meilleure intégration de ces environnements de conception à travers un projet prospectif commun dans la suburbia contemporaine.

semestres 8

Suivi de la production sous forme d'intensif et rendez-vous individuel.

semestre 9

Année de diplômes, les étudiants de design pourront suivre simplement une réflexion sur l'espace et l'objet à travers l'atelier composition critique à l'ENSA Toulouse et le projet autour de l'exploration du potentiel des pratiques de conception et de représentation du BIM (Building Information Modeling).

semestre 10

Suivi de la production et rendez-vous individuel à l'isdaT et à l'ENSA Toulouse.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS IN SITU_ LE QUARTIER DE LA REYNERIE « PRENDRE SOIN D'UN PROJET DÉLAISSÉ »

enseignant(s)

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

semestre(s) et option(s)

7 & 9, option design

5 & 6, option design graphique

crédit(s)

semestres 7 & 8

8

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

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

mercredi 9h-12h (suivi individuel)

objectifs

Mener un projet dans un contexte précis en relation avec un tissu d'acteurs locaux (habitants, associations, personnel municipal...). Expérimenter l'enquête de terrain et établir une culture du site au travers d'outils et de moyens diversifiés.

contenu

Penser le devenir du lac de la Reynerie. Au travers d'excursions régulières dans le quartier de la reynerie, de rencontres avec le personnel de la régie de quartier et des employés municipaux chargés de s'occuper de l'entretien du lac, de rencontres avec les habitants, et les milieux associatifs, il s'agira de mettre en perspective les éléments d'une recherche documentaire et des apports théoriques des cours afin de construire une culture hétérogène / riche et précise du site.

Notre perspective sera de comprendre et projeter quelles ont été, quelles sont et peuvent être les fonctions du lac de la Reynerie comme ressource vive et commune à la vie du quartier.

Quelques étapes qui pourront rythmer le projet :

- observer les modes de gestion des ressources (présence de l'eau) sur le site de la Reynerie et sa périphérie,
- rencontrer / rendre compte...,
- cartographier les relations autour du lac et de l'eau dans ce quartier (qui travaille avec qui ? Qui... fait... quoi... ? etc.),
- projeter des scénarii d'usage à partir de ce qui a été repéré pendant la phase d'enquête et établir un cahier des charges,
- penser l'intégration d'un projet sur le site avec ceux qui l'habitent, en l'habitant.

Les étudiants en année 5 du studio Design et environnement pourront, au choix, traiter du sujet proposé ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour leur projet de diplôme.

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 10 au 13 mars 2020

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

Cette semaine consacrée à l'écriture se déroulera en 2 temps. Un premier temps sera consacré à la question du montage de la matière collectée pendant le semestre 7. Pour mettre en mouvement cette matière, il sera demandé aux étudiants de :

- procéder à des gestes de montages en juxtaposant 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 la première partie de la semaine, les étudiants devront établir le scénario du mémoire, élaborer l'intrigue.

Un deuxième temps sera consacré à un exercice d'écriture. Comment dépasser l'angoisse de la page blanche ? Comment passer d'une idée à une phrase et d'une phrase à un discours argumenté ?

Exercice : « Dictionnaire critique »

À la manière de G. Bataille, dans le dictionnaire critique de la revue « Documents », les étudiants choisissent un mot faisant sens pour eux, autour duquel ils sont invités à tisser un discours critique.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

enseignant(s)

L. Giorgino, avec des interventions ponctuelles de D. Barreau

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

lundi 15h30–17h30

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 proposée : 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 où 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. Ce cours sera ponctué d'interventions concernant les méthodes de recherches documentaires (sur Internet, sur différents catalogues numériques de bibliothèque, sur les fonds numérisés, etc.).

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 cette 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 (voir fiche *Intensif écriture*).

X Calendrier / progression**Semestre 7**

1. Amasser la matière du mémoire (début octobre à 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 « montage » est programmée au mois de mars afin de trouver une forme et d'organiser la matière collectée.

les semaines partagées

L'ensemble des semaines partagées vaut 1 crédit aux semestres 7 & 9, et 2 crédits au semestre 8

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant(s)

Professeurs et intervenants invités

semestre(s) et option(s)

8 & 10

jour(s) et heure(s)

semaine du 2 au 6 mars 2020

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)

selon planning annuel

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 26 et jeudi 27 février 2020.

Journées Portes Ouvertes les vendredi 28 et samedi 29 février 2020.

objectifs

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

contenu

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

TRANS_MISSION

enseignant(s)

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

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'année 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)

semestres 8 & 10

inclus dans « Projet plastique... »

jour(s) et heure(s)

sur 5 lundis, mars-avril 2020

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 2019 et 3 demi-journées en mars 2020)

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.

notes

semestres 7 et 8 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	
11h-12h		STUDIO/D.E. – sem. 7 H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet
12h-13h		STUDIO/U.C. P. Grégoire & S. Lorenzi
13h-14h	Séminaire /atelier théorique L. Giorgino sem. 7	
14h-15h		
15h-16h		STUDIO/D.E. – sem. 7 H. Perez, L. Giorgino, R. P. Lefèvre, V. Vernet
16h-17h	Outils méthodo. L. Giorgino	STUDIO/U.C. P. Grégoire & S. Lorenzi
17h-18h	Club des lectures J. Dupeyrat sem. paire	
18h-19h		
19h-20h		

Les cours d'anglais aux semestres 7 & 8 sont sous forme de RDV individuels avec le professeur d'anglais.

mercredi	jeudi	vendredi
<p>STUDIO/D.E. H. Perez, L. Giorgino, R.P. Lefèvre, V. Vernet</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard</p>	<p>Séminaire C. Bernard (selon calendrier)</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>		<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>
<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard</p>	<p>Le Labo D. Haudrechy</p>	
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	<p>Histoires croisées J. Dupeyrat sem. paire (cours optionnel, sur inscription)</p>	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		STUDIO/D.E. H. Perez, L. Giorgino, R.P. Lefèvre, V. Vernet
11h-12h		STUDIO/U.C. P. Grégoire & S. Lorenzi
12h-13h		
13h-14h	Séminaire / atelier théorique L. Giorgino sem. 9	
14h-15h		
15h-16h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	
16h-17h	Club des lectures J. Dupeyrat sem. paire	STUDIO/D.E. H. Perez, L. Giorgino, R.P. Lefèvre, V. Vernet
17h-18h		STUDIO/ U.C. P. Grégoire & S. Lorenzi
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>STUDIO/D.E. H. Perez, L. Giorgino, R.P. Lefèvre, V. Vernet</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard</p>	<p>STUDIO/I.M. M. Gary</p>
<p>STUDIO/U.C. P. Grégoire</p>	<p>STUDIO/L.C. – sem. 9 N. Bruyère, J.-M. Evezard, F. Chastanet</p>	<p>Séminaire C. Bernard (selon calendrier)</p>
<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère J.-M. Evezard</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère</p>	<p>STUDIO/I.M. M. Gary</p>
<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère J.-M. Evezard</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère</p>	<p>STUDIO/I.M. M. Gary</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	<p>Histoires croisées J. Dupeyrat sem. paire (cours optionnel, sur inscription)</p>	

AC/DC

1/mois selon calendrier
20h-23h

2019-2020

semestres 7 à 10 – design

septembre

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

octobre

M 1	Présentation Studio + inscription
M 2	
J 3	
V 4	
S 5	
D 6	
L 7	
M 8	
M 9	
J 10	
V 11	Fin changement Studio
S 12	
D 13	
L 14	
M 15	
M 16	Semaine banalisée /Workshop interne Studio
J 17	
V 18	
S 19	
D 20	
L 21	
M 22	
M 23	
J 24	
V 25	
S 26	
D 27	
L 28	
M 29	
M 30	
J 31	

novembre

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

décembre

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

janvier

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

planning annuel

février

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
J 27
V 28
S 29

Soutenance mémoire

JPO

mars

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

Semaine des workshops

Intensif écriture année 4
Intensif prod. Studio année 5 et cycle 1

Préselection équivalence

Restitution

Journée d'études studio UC

avril

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

Concours d'entrée

Lundi de Pâques

Commissions d'équivalence

Rencontres DNSEP

Voyage Lille

mai

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
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

Fête du travail

Bilan sem. 8

Armistice 1945

Semaine préparation des programmes

Ascension

Mise en espace Collégiale cycle 2

juin

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

Pentecôte

DNSEP

calendrier 2019-2020

semestres 1 & 2

art

Rentrée
jeudi 26 septembre
10h : rentrée administrative
14h : rentrée pédagogique

Visite École
ve 27 septembre
Marche dans les Pyrénées
lu 30 septembre
et ma 1er octobre

Rentrée semestres 7 à 10
mardi 24 septembre
10h : rentrée administrative
14h : rentrée pédagogique

Rentrée semestres 3 à 6
mercredi 25 septembre
10h : rentrée administrative
14h : rentrée pédagogique

Rendu mémoire sem. 9
jeudi 17 octobre
avant 12h

Vacances : du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 6 janvier

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
ma 7 – ve 10 janvier

Bilan sem. 7
ma 7 – ve 10 janvier

Bilan sem. 5 (2 jurys)
me 15 – ve 17 janvier

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 31 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines)** : lundi 3 février

Bilan sem. 1
lundi 3 et mardi 4 février

Soutenance mémoire
ma 4 et me 5 février

Bilan sem. 3
conseil des professeurs
jeudi 6 février

Vacances : du vendredi soir 7 février au lundi matin 24 février

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 26 et jeudi 27 février

Présentation des options aux étudiants de l'année 1 : vendredi 28 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 28 et samedi 29 février

Workshops
lundi 30 mars – vendredi 3 avril
avec intervenants

Semaine des workshops
lundi 2 – vendredi 6 mars
[cours suspendus pour les semestres 4 à 10]

Rendu écrit DNA
mercredi 11 mars
Préselection des dossiers
pour les commissions
d'équivalence
je 12 – je 19 mars

Bilan sem. 6
conseil des professeurs
liste définitive DNA
Rencontre DNA
lu 30 mars – ve 3 avril

Concours d'entrée : mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 avril

Vacances : du vendredi soir 10 avril au lundi matin 20 avril

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option
lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 avril

Rencontre DNSEP
ma 28 – je 30 avril

Semaine de préparation des programmes 2020/2021 : ma 12 – ve 15 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

Remise du « document »
au secrétariat étudiant
vendredi 29 mai

Bilan sem. 2
lundi 15 et mardi 16 juin

Rendu mémoire sem. 8
jeudi 14 mai

DNA
lu 25 – ve 29 mai

Bilan sem. 4 (2 jurys)
lu 22 – me 24 juin

Bilan sem. 8
lu 18 – me 20 mai

DNSEP
lu 15 – me 17 juin

Remise des diplômes
mercredi 24 juin

design graphique

design

Rentrée semestres 7 à 10 mardi 24 septembre 10h : rentrée administrative, 14h : rentrée pédagogique			
Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 25 septembre 10h : rentrée administrative, 14h : rentrée pédagogique			
Rendu mémoire mercredi 18 décembre avant 12h		Rendu mémoire jeudi 14 novembre avant 12h	
Vacances : du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 6 janvier			
Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP lundi 6 janvier Bilan sem. 5 je 23 et ve 24 janvier		Bilan sem. 3 lu 20 – me 22 janvier jusqu'à 12h	
Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP lu 13 et ma 14 janvier jusqu'à 12h		Bilan sem. 3 lu 27 à 14h et ma 28 janvier Bilan sem. 7 je 30 et ve 31 janvier jusqu'à 12h	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 31 janvier – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 3 février			
Soutenance mémoire jeudi 6 février		Bilan sem. 7 vendredi 7 février	
Bilan sem. 5 ma 4 – je 6 février		Soutenance mémoire me 5 et je 6 février	
Vacances : du vendredi soir 7 février au lundi matin 24 février			
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 26 et jeudi 27 février			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1 : vendredi 28 février			
Journées Portes Ouvertes : vendredi 28 et samedi 29 février			
Semaine des workshops : lundi 2 – vendredi 6 mars [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]			
Rendu écrit DNA : mercredi 11 mars			
Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : jeudi 12 – jeudi 19 mars			
Rencontre DNA me 18 et je 19 mars Conseil des professeurs sem. 6 – liste définitive DNA vendredi 20 mars		Rencontre DNSEP mardi 7 avril	
Rencontre DNA ma 24 – je 26 mars		Conseil des professeurs sem. 6 liste définitive DNA vendredi 27 mars	
Concours d'entrée : mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 avril			
Vacances : du vendredi soir 10 avril au lundi matin 20 avril			
Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 avril			
Rencontre DNSEP je 23 et ve 24 avril		Bilan sem. 8 me 6 et je 7 mai	
Semaine de préparation des programmes 2020/2021 : ma 12 – ve 15 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
DNA lu 8 et ma 9 juin		DNSEP vendredi 19 juin	
DNA me 3 – ve 5 juin		DNSEP je 11 et ve 12 juin	
Remise des diplômes : mercredi 24 juin			
Bilan sem. 4 je 25 et ve 26 juin		Bilan sem. 8 mercredi 1 ^{er} juillet	
Bilan sem. 4 lundi 29 et mardi 30 juin			

**Livret de l'étudiant
en art, design, design
graphique 2019-2020**
édité par l'institut supérieur
des arts de Toulouse

direction de la publication :
Jérôme Delormas

coordination éditoriale :
David Mozziconacci
et service communication

conception graphique :
deValence

mise en page :
service communication

crédits textes :
institut supérieur des arts
de Toulouse

impression :
Imprimerie Ménard, Labège

dépôt légal :
octobre 2019

retrouvez-nous sur
www.isdat.fr

ISBN
978-2-35699-046-4

EAN
9782356990464

Prix
3 euros

**institut supérieur
des arts de Toulouse**
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**

