

institut supérieur
des arts
de Toulouse
beaux-arts
spectacle vivant

Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique 2020-2021

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 édition
 - 14 ateliers de volume
 - 16 matériauthèque
 - 16 atelier vidéo
 - 17 ateliers numériques
 - 18 ateliers de photographie
 - 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, alumnis & assos étudiantes**

25 **organisation des études**

- 26 **les études d'art : textes règlementaires**
- 27 **dispositifs d'enseignement**
 - 27 les différents groupes d'enseignants
 - 28 ateliers d'initiation à la recherche artistique
 - 28 les espaces et outils techniques
 - 29 workshops & séminaires
 - 29 conférences
- 30 **expositions et évènements**
- 32 **projets extérieurs**
- 34 **stages, césure & échanges internationaux**
- 37 **les étudiant·es de l'isdaT et l'UFTMP**

41 **règlement des études**

53 **programme de cours**

55 **premier cycle**

57 **semestres 1 & 2**

95 **semestres 3 à 6**

97 enseignements théoriques

115 ateliers d'initiation à la recherche artistique

127 **option art**

132 cours communs (obligatoires)

136 cours optionnels (au choix)

163 **option design graphique**

168 semestres 3 & 4

182 semestres 5 & 6

197 **option design**

206 studios

216 cours communs (obligatoires)

237 **second cycle**

239 **semestres 7 à 10**

241 enseignements théoriques

253 ateliers d'initiation à la recherche artistique

267 **option art**

276 cours communs (obligatoires)

279 cours / ateliers (au choix)

295 **option design graphique**

300 ateliers collectifs

303 semestres 7 à 10

313 **option design**

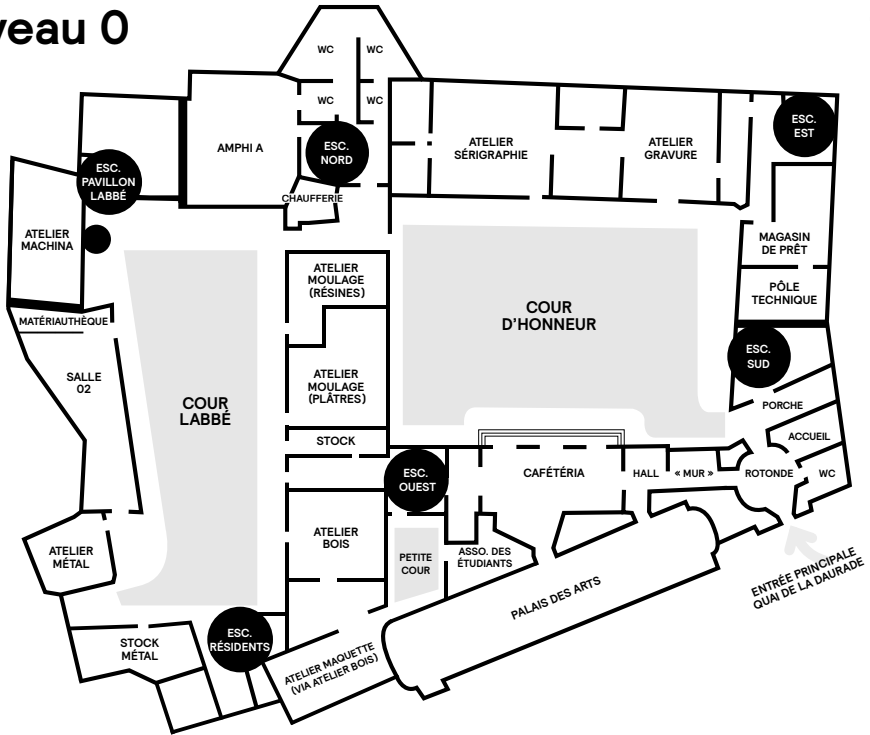
322 studios (au choix)

331 cours communs (obligatoires)

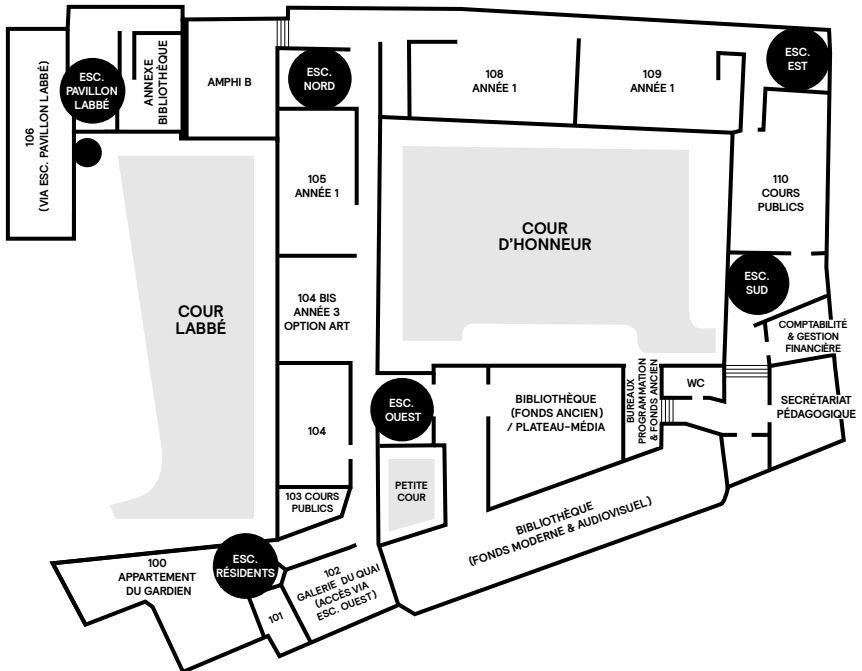
343 **calendrier 2020-2021**

présentation

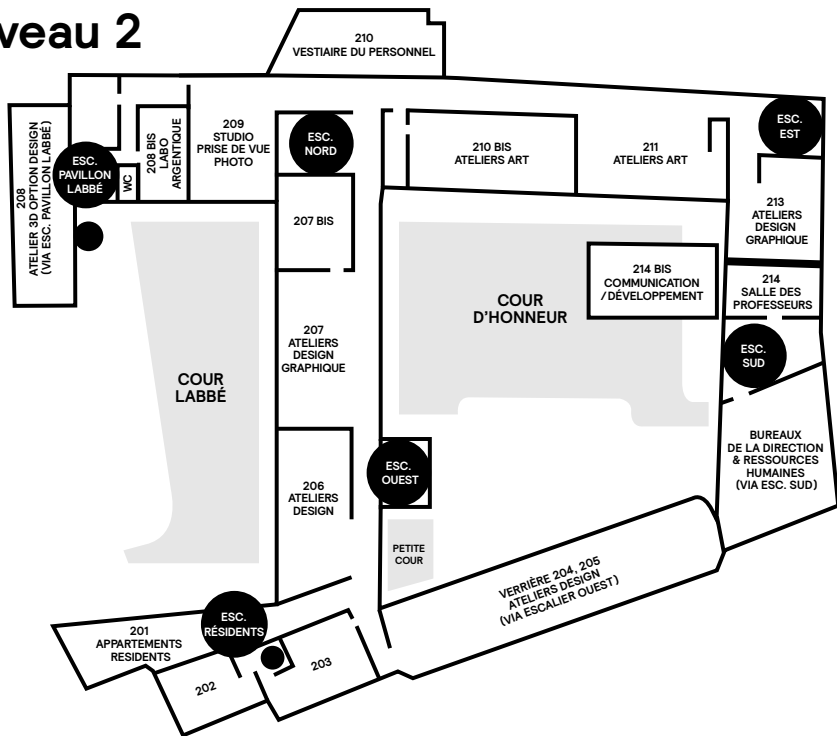
niveau 0

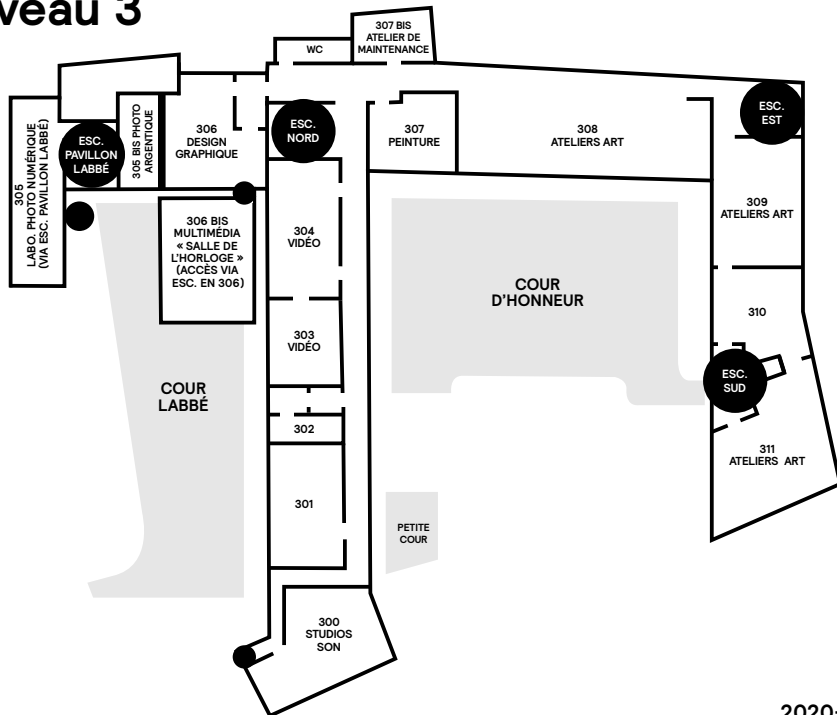
niveau 1

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

Pilar Vargas
NN
05 31 47 12 12
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

x développement responsable

Clémence Fraysse
06 80 03 43 10
clemence.fraysse
@isdat.fr

échanges internationaux

Béatrix Villeneuve
05 31 47 11 94
beatrix.villeneuve
@isdat.fr

VAE et formation professionnelle continue

Naïg Ménesguen
05 34 30 93 82
naig.menesguen
@isdat.fr

x programmation

Émilie Delfaut
05 61 12 32 88
emilie.delfaut@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 responsable

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

x magasin de prêt et support informatique responsable

Xavier Saint Criq
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 responsable

Christophe Tarissan

Christophe Gibert,
Juan Antonio
Molina-Rojas,
Béatrice 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 professeur-es

Hervé Ambal
dessin technique
Sandra Aubry
dessin, volume
Dominique Barreau
histoire du cinéma,
méthodologie
du projet
Lionel Bataille
maquette
Nathalie Bruyère
design
Yves Caro
pratiques
plastiques,
écriture
Jean-Pierre Castex
volume, installation
Laurence Cathala
dessin, peinture
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
Franck Fontana
design
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

Felip Martí-Jufresa
philosophie,
espagnol
Stefania Meazza
histoire de l'art
Patrick Mellet
volume, installation
Hanika Perez
design
Danielle Petit-Armand
webdesign,
multimédia
Émilie Pitoiset
volume, installations,
performances,
danse
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
NN
peinture, dessin
NN
gravure

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

**X assistant-es
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)
Claude Tisseyre
son
Valérie Vernet
sérigraphie
NN
photographie
(laboratoire
argentique)

secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h15, sur rendez-vous (demande de rdv par e-mail), le secrétariat pédagogique fournit aux étudiant·es les renseignements et documents administratifs concernant la vie de l'étudiant·e : certificats de scolarité, attestations provisoires de diplômes, cartes d'étudiant·e, 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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
ou assist.social@crous-toulouse.fr
(préciser Nom, Prénom, établissement, cursus de formation et n° de téléphone)
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 l'ensemble des étudiant·es de l'isdaT. Elles se déroulent à l'appartement de l'isdaT, étage 2 (à côté de la salle 202), le jeudi de 9h à 13h sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous : lais.rullier@isdat.fr.

bibliothèque

La bibliothèque est un lieu pédagogique. Un espace de dialogue entre les étudiant·es, les enseignant·es 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 documentation 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 diplômés 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 près de 3 000 ouvrages spécialisés en architecture, sculpture et peinture, en arts décoratifs, sur les expéditions scientifiques, les méthodes 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. Les archives de l'École, depuis sa création comme Académie Royale en 1750, notamment près d'un millier de dossiers de professeur·es et d'étudiant·es, sont également consultables sur place.

Le fonds ancien est accessible sur rendez-vous au 05 31 47 12 32.

Par ailleurs, l'isdaT conserve 1400 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 auprès d'Anne Jourdain, anne.jourdain@isdat.fr.

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 étudiant·es, enseignant·es 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 étudiant·es 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·e 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 professeur·es. Les ateliers techniques sont dirigés par des assistant·es d'enseignement et des professeur·es. Des étudiant·es rémunéré·es par l'isdaT, les moniteurs et monitrices, travaillent aux côtés des chef·fes 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 étudiant·es nouvellement arrivé·es dans l'établissement, entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus. Venez vous présenter aux responsables d'ateliers dès la rentrée.

ateliers édition

Les ateliers de gravure 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·e.

Ils sont transversaux à toutes les options (art, design graphique, design) et sont ouverts aux étudiant·es des semestres 1 à 10.

Gravure : de l'estampage à l'impression numérique **NN**

L'atelier est ouvert sous la responsabilité de moniteurs et monitrices.

L'atelier de gravure est un lieu d'exploration et d'exploitation de ce procédé d'impression et des nouvelles techniques. Il offre aux étudiant·es 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 d'impression directe qui exploite le principe du pochoir. L'atelier a pour objectif d'initier les étudiant·es au travail de la couleur « à la teinte » comme en peinture, opacité, transparence et mélange des couleurs par addition et superposition, à l'élaboration des films manuels et numériques et à la possibilité d'imprimer sur toutes sortes de supports. Ce type d'impression 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, 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 étudiant·es 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 étudiant·es et d'élaborer des éditions collectives et individuelles. Ainsi, il offre la possibilité aux étudiant·es de maîtriser tous les paramètres d'une édition : discussions, mise en œuvre, pré-press (fabrication des fichiers / photoshop), post-press (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.

ateliers de volume

Sandra Aubry, Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex, Michel Gary, Patrick Mellet, Serge Provost, Franck Fontana, professeur-es Pierre-Louis Dufour, Samuel Latour, Dominique Le Ray, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, assistants d'enseignement

Les ateliers volume sont des lieux d'expérience, de conception et de réalisation des projets des étudiant-es. Ceux-ci s'élaborent dans un partage des savoirs et des ressources entre les enseignant-es responsables des lieux et les étudiant-es qui y sont inscrit-es 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 cinq ateliers de volume :

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

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 professeur-es responsables du programme et du projet et l'assistant d'enseignement responsable 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, assistant d'enseignement**

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

Atelier maquette**Lionel Bataille, professeur****Arnaud Loridan, assistant d'enseignement**

L'atelier maquette est un lieu d'étude, de conception, de vérification, de réalisation et de communication. Ouvert à l'ensemble des étudiant·es 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 étudiant·es accèdent en autonomie au prototypage numérique 2D et 3D en lien avec l'INSA Toulouse. L'étudiant·e peut ainsi, à partir de croquis et dessins d'étude, réaliser et fabriquer maquettes et prototypes, étudier seul·e 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·elle a besoin.

Atelier Machina**Nathalie Bruyère, Étienne Cliquet, Jean-Marc Evezard, Patrick Mellet, professeur-es
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 artelect 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.

L'atelier Machina est situé au rez-de-chaussée du Pavillon Labbé.

Les étudiant·es peuvent venir librement dans l'atelier afin de développer leurs projets.

matériauthèque atelier vidéo

**Franck Fontana, professeur référent
matériauthèque**

L'atelier a pour objectif d'initier les étudiant-es à une curiosité et une méthodologie de recherche afin qu'il-elles 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 étudiant-es,
- d'être un support pour les cours sur les matériaux spécifiques dans la construction d'espaces : bois, pierre, céramique, béton, plâtre.

**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 ou de la spectatrice, en spatialisant les propositions, en faisant résonner dans un parcours physique et temporel des installations, des constructions pour les films vidéoprojetés.

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·e 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 étudiant·es 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, professeur·es**

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·e 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 étudiant·es 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.

ateliers de photographie

**Éléonore False, Françoise Gorja,
Jean-François Labérine, professeur·es**

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·e 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·e 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·e 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. Il s'agit d'accompagner les étudiant·es dans leur projet de prise de vue quel qu'il soit : projet artistique ou simple archivage.

Laboratoire argentique

NN, 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 l'ensemble des étudiant·es 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 professeur·es.

Les étudiant·es affirment leurs choix et points de vue à travers l'apprentissage de l'outil numérique. Il·elles sont formé·es 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.

atelier son

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

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 l'ensemble des étudiant·es. 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

Laurent Proux, Laurence Cathala, NN, professeur·es

L'atelier peinture est ouvert à l'ensemble des étudiant·es. 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 et toutes de disposer des meilleures conditions d'apprentissage. C'est un lieu où l'étudiant·e apprend à développer, tester et expérimenter des produits afin de parfaire sa technique. Il offre à l'étudiant·e la possibilité d'appréhender des techniques classiques et contemporaines de la peinture. Des ateliers d'initiations sont menés par des enseignant·es durant le 1er cycle. L'atelier peinture est également un lieu d'échanges et de suivi des projets d'étudiant·es.

atelier web et langages de programmation

Étienne Cliquet, Danielle Petit-Armand, professeur·es

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 enseignant·es, administrateurs et administratrices des machines, mais peut être demandée par les étudiant·es.

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·e 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 professeur·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es.

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 étudiant·es.

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 étudiant·es majeur·es ou par les parents d'étudiant·es mineur·es auprès d'un organisme de leur choix.

CVEC

L'ensemble des étudiant·es 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 étudiant·es. Elle permet également de conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé.

Son montant, pour l'année 2020-2021, est de 92 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·e, qui devra être fournie au moment de votre inscription à l'isdaT.

Cas d'exonération de CVEC :

- Les boursier·es sur critères sociaux, mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les réfugié·es, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et les demandeurs et demanduses d'asile (sur justificatifs) mais démarche d'inscription en ligne obligatoire.
- Les étudiant·es accueilli·es 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 étudiant·es 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.

- ✗ étudiant·es français·es 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·e déménage à Toulouse. Il peut s'agir également de la propre caisse de l'étudiant·e, par exemple en cas de contrat de travail sur l'année précédente.

- ✗ étudiant·es étranger·es qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur en France
- L'étudiant·e doit s'enregistrer à la sécurité sociale générale sur www.etudiant-etranger.ameli.fr. Elle sera ensuite couvert·e 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 alumnis & assos étudiantes

Bureau des étudiant-es (BDE)

Le BDE a pour fonction d'apporter aux étudiant-es un cadre légal et des espaces de rencontre afin qu'il-elles puissent mener à bien et partager leurs projets.

D'autre part, il tente d'améliorer le cadre de vie des étudiant-es, 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 diplômé-es, évènements festifs.

Chaque année, l'association organise des visites de l'isdaT pour les étudiant-es nouvellement arrivé-es.

Contact : bde@isdatt.fr

Groupe Facebook AlumnisdaT

Un groupe Facebook dédié à la communauté AlumnisdaT a été créé. Il est destiné à l'ensemble des actuel-les et ancien-nes étudiant-es 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/alumnisdat

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 étudiant-es.

À partir du constat effectué par les étudiant-es 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 2020-2021 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 étudiant-es.

Contact : dentcreuse@isdatt.fr

isdaT sport

isdaT sport est une association sportive qui permet aux étudiant-es 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 :

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

- ✘ Circulaire du 15 mars 2020 et ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- ✘ 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.

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

Les professeur·es d'enseignement artistique initient les cours du 1er cycle. Il·elles sont garant·es de la progressivité des enseignements et installent les méthodes de travail propices aux pratiques. Il·elles veillent à la bonne répartition des étudiant·es 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 étudiant·es du 2nd cycle et d'organiser avec elles et 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 assistant·es ou assistant·es spécialisé·es participent à la construction des programmes des semestres 1 à 6. Il·elles sont informé·es par les responsables d'option de toute variation des projets pouvant avoir une répercussion sur le fonctionnement des lieux techniques. Dans l'atelier, il·elles veillent aux bonnes conditions d'utilisation des machines et avertissent les responsables, directeur des études et responsable technique, des événements qui pourraient survenir (rupture des stocks de matériaux, problèmes de maintenance des machines et des outils, non-respect des règles de sécurité). En collaboration avec les professeur·es, il·elles 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, il·elles assurent le lien entre toutes les étapes de construction, de l'étude à la mise en espace des dispositifs.

ateliers d'initiation à la recherche artistique

Ces ateliers (voir pages 115 et 253) ont pour mission de créer et d'optimiser les conditions de l'émergence du projet personnel de l'étudiant·e 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 étudiant·es 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 professeur·es et étudiant·es des trois options.

Ces ateliers ne se substituent ni aux cours, ni aux entretiens avec les étudiant·es 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.

les espaces et outils techniques

Les enseignements se déploient :

- ✘ dans les ateliers des étudiant·es, les ateliers techniques, le plateau-média 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 étudiant·es 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·e 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, théoricien·nes, critiques, designers ou architectes sont régulièrement invité·es 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·e, où il·elle 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.

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, écrivain·es, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs et créatrices. La parole de l'intervenant·e peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

Les conférences sont ouvertes à tous les étudiant·es et personnels de l'isdaT, ainsi qu'au public extérieur, dans la limite des places disponibles.

expositions et évènements

Les espaces d'exposition font partie intégrante de l'institut : le palais des arts (300 m²), la galerie du quai (90 m²), le plateau-média (110 m²) et Mur (9 m²), galerie d'essai des étudiant·es 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 étudiant·es et le monde extérieur, entre l'institut et la ville, entre milieu professionnel et émergence artistique. La participation au montage des expositions des artistes invité·es fait partie intégrante du programme pédagogique adressé aux étudiant·es.

Expositions récentes :

- ✕ *Re-Sources*, exposition du 3 fév. au 10 avr. 2020, plateau-média et fonds ancien ;
- ✕ *lfjdeulfihxzukftikggrrehmd*, exposition des diplômé·es 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.

Accrochages de travaux d'étudiant·es

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiant·es, accompagné·es par les enseignant·es, 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 étudiant·es 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 confirmé·es. Les accrochages d'étudiant·es 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 étudiant·es qui s'y organisent spontanément sont l'occasion de montrer au public les ressources créatives de l'institut. Pendant les Journées Portes Ouvertes, tous les espaces de l'institut, y compris ceux-ci, sont investis par les étudiant·es.

Mur

Mur constitue l'espace d'expérimentation des étudiant·es de l'institut. Galerie d'essai, il est destiné à accueillir des travaux et des recherches d'étudiant·es. 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 étudiant·es. Le responsable de la programmation de *Mur* est NN.

Plateau-média

Le plateau-média de l'isdaT est un espace commun de création et de diffusion, accueilli au sein de la bibliothèque patrimoniale (le fonds ancien). Conçu au XIXe siècle comme un lieu de représentation et de réception publiques, il était depuis quelques années réservé à la conservation et à la consultation des fonds patrimoniaux.

S'il garde sa fonction d'espace de cours et de bibliothèque ancienne, il devient un nouveau lieu de débat, de conférences, de projections, de performances et de concerts ouverts au public. Outil de diffusion de la création, le plateau-média est également un projet pédagogique : les étudiant·es de l'isdaT ont participé à sa conception et à son aménagement et sont en charge de la captation audio-visuelle et montage live des événements qui y sont programmés. En lien avec le programme pédagogique des formations dispensées dans ses spécialités art, design, design graphique, musique et danse, ainsi qu'avec la complicité de ses partenaires, l'isdaT propose au sein du plateau-média une programmation variée à destination de tous les publics.

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 étudiant·es 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
- ✗ Campus FM, Toulouse
- ✗ Centre d'art Le LAIT, Albi (81)
- ✗ centre d'art nomade, Toulouse
- ✗ CRAC 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 écurieuil pour l'art contemporain, Toulouse
- ✗ Forum design de Paris
- ✗ Frac Occitanie, Montpellier
- ✗ Frac PACA, Marseille
- ✗ Institut d'études politiques de 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 Seysses
- ✗ 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 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 étudiant·es de l'institut supérieur des arts de Toulouse au musée Calbet, coédition isdaT / musée Calbet, 2017 ;
- ✕ *Ænd*, catalogue de l'exposition des diplômé·es 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 étudiant·es et diplômé·es. 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, césure & échanges internationaux

Ces programmes s'adressent aux étudiant·es 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. Afin de financer les frais de voyage et de séjour en mobilité de stage Erasmus +, les étudiant·es peuvent obtenir une bourse issue de ce programme. Les stages en milieu professionnel permettent aux étudiant·es 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'étudiant·es dans différents contextes urbains, sociaux et professionnels (voir rubrique « projets extérieurs », p. 32).

La césure

En application du décret n°2018-372 du 18 mai 2018, l'école permet à ses étudiant·es de bénéficier d'une période dite « de césure ». Cette période permet à l'étudiant·e de suspendre temporairement et volontairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil, en France ou à l'étranger.

La césure peut prendre 4 formes :

- ✘ Une formation dans un domaine différent de la formation d'inscription d'origine ;
- ✘ Une expérience en milieu professionnel ;
- ✘ Un engagement de service civique ;
- ✘ Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant·e-entrepreneur·e.

La césure s'étend sur une durée d'un an et coïncide toujours avec le début de l'année scolaire.

Elle concerne les étudiant·es régulièrement inscrit·es à l'école, en cours de cursus. Elle est accessible en second cycle, à l'issue de l'année 3 ou entre les années 4 et 5, sous réserve de l'obtention des 60 crédits annuels.

L'étudiant·e en fait la demande sous la forme d'une lettre de motivation adressée au directeur général entre le 15 et le 31 mars. L'avis du directeur général se fait après consultation de l'équipe pédagogique, et notamment du directeur des études et des coordinateurs et coordinatrices. Il se prononce et motive par écrit l'acceptation ou le refus du projet de césure de l'étudiant·e dans un délai de 2 mois après réception de la demande. En cas d'avis favorable, un contrat de césure type est signé entre l'école et l'étudiant·e, qui stipule les conditions d'organisation et de déroulement de cette période. L'étudiant·e admis·e en année de césure s'inscrit administrativement à l'école et s'acquitte des droits d'inscription correspondants.

Échanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiant·es à y effectuer des séjours d'études durant l'année 4. Les étudiant·es peuvent bénéficier des bourses d'étude dans le cadre du programme Erasmus + 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 20 mars 2021 au secrétariat pédagogique pour les 2 semestres de l'année 2021/2022.

Contact

Béatrix Villeneuve
05 31 47 11 94 — beatrice.villeneuve@isdat.fr

Aides à la mobilité

Dans le cadre des échanges européens, les étudiant·es peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus de plusieurs mois. Les étudiant·es 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·e seul·e étudiant·e 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. 2020 pour le semestre d'été 2020 / 2021 et avant le 15 juil. 2021 pour le semestre d'hiver 2021/2022.

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée accorde aux étudiant·es boursier·es 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. Elle 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 étudiant·es non boursier·es 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.

L'État, à travers le ministère de la Culture, offre aux étudiant·es de l'enseignement supérieur boursier·es sur critères sociaux des aides financières qui sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études, à contribuer à la réussite des étudiant·es et à soutenir la mobilité internationale des étudiant·es boursier·es.

Une aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant·e boursier·e sur critères sociaux qui effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de son cursus d'études. Cette aide contribue à la politique d'ouverture internationale menée par l'isdaT.

modalités d'attribution

L'étudiant·e transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d'aide à la mobilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.

Le chef d'établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogiques des projets individuels des étudiant·es et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établissement.

La durée du séjour aidé de l'étudiant·e à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant·e ne peut bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.

L'aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant·e, le coût de la vie du pays choisi. Le montant de l'aide à la mobilité est fixé par arrêté du Ministre de la Culture.

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 International Academy of Art, Ramallah, Palestine.

Pologne

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

Portugal

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

Roumanie

- ✗ Universitatea de Vest din Timisoara.

Turquie

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

les étudiant·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es s'installant à Toulouse d'un service d'accueil personnalisé, très complet, qui permet aux étudiant·es d'anticiper les démarches au maximum (inscription et achat en ligne).
- ✘ Apprentissage des langues : les étudiant·es 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·e avec possibilité de cours intensifs pendant les vacances scolaires.
- ✘ Pack de services Mouv'Box : accompagnement des étudiant·es 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 l'ensemble des étudiant·es porteurs ou porteuses 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 référent·es 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 Extenso...
- ✘ 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 étudiant·es et jeunes diplômé·es 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 étudiant·es 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 l'ensemble des étudiant·es 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 diplômé·es 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

notes

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 suivis et sur sa recherche personnelle. Au cours de l'évaluation du volet plastique, celui-ci doit être en mesure de présenter l'ensemble de la production du semestre si cette évaluation a lieu au cours du semestre d'hiver ou de l'année si cette évaluation a lieu au cours du semestre d'été. Par ailleurs, tout au long du semestre, un contrôle continu est effectué par le ou les professeurs responsables du cours auquel est inscrit l'étudiant.

En règle générale, notamment dans le cas de la production plastique, l'évaluation est effectuée par un groupe de professeurs et accorde une large place au regard croisé

et multiple. Dans certains cas, notamment les enseignements de théorie, un seul professeur ou un groupe restreint de professeurs peut évaluer le travail.

La fiche d'évaluation

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

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

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

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

Attribution des crédits

L'attribution des crédits procède d'une évaluation dont les modalités sont précisées par le présent règlement des études.

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

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

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

En raison de la nature spécifique des études d'art consistant en le développement d'un projet singulier, la place qui sera accordée au projet (documentation, méthodologie, recherche, production) est importante. Elle ne saurait cependant compenser des manques flagrants dans les matières théoriques. Une appréciation globale détaillée sera consignée sur la fiche d'évaluation semestrielle.

Les crédits de chaque cours, groupes de cours ou unité d'enseignement sont attribués soit en totalité, soit pas du tout selon les résultats des étudiants et en accord avec les grilles d'attribution des crédits par cours, groupes de cours ou unité d'enseignement, fixées suivant la circulaire pédagogique de la Direction générale de la création artistique datée du 29 mai 2015 et de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes.

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

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

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

Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage :

- au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits (recommencer l'année 1 est exclu sauf cas grave d'absence (maladie, accident...)) ;
- au semestres 5, qui nécessite l'obtention de 120 crédits ;
- au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits ;
- au semestre 7, qui nécessite l'obtention de 180 crédits ;
- au semestre 9, qui nécessite l'obtention de 240 crédits ;
- au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités fixées par le conseil des professeurs. Tous les crédits européens correspondant à un cycle, hors crédits attachés aux épreuves du diplôme, sont validés avant la présentation de ce diplôme. Aucun crédit ne peut se substituer à ceux attachés à la réussite des épreuves du diplôme.

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

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

Les évaluations du cycle 2

L'admission en semestre 7 est subordonnée à l'obtention du Diplôme National d'Art et à une décision favorable du directeur après présentation par l'étudiant de ses projets ou recherches devant la commission d'admission en deuxième cycle. En fin de semestre 8, le bilan des évaluations permet de décider du passage en semestre 9. À cette date, la problématique et la direction du projet doivent être clairement énoncées, le projet de diplôme (travail plastique et mémoire) doit être visible sous la forme d'une première ébauche.

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

diplômes

CEAP et CESAP

L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

L'étudiant disposant de 240 crédits européens à l'issue des huit premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études supérieures d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

Dispositions communes au Diplôme National d'Art et au Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :

- 165 crédits pour le diplôme national d'art au semestre 6 ;
- 270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique au semestre 9.

La composition des jurys de diplômes doit tenir compte de la parité hommes / femmes. La participation de personnalités qualifiées choisies en dehors de la région est également recommandée. Les diplômés peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations. Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations. Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement. Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son cursus. Il est complété par le supplément au diplôme.

Diplôme National d'Art

Les épreuves du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant le premier cycle. À l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts plastiques à partir d'une fiche individuelle de notation comportant 4 éléments d'appréciation notés chacun de 0 à 5 et attribue les crédits correspondants.

Éléments d'appréciation pour le DNA :

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

Le jury du diplôme national d'art, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :

- deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
- un enseignant de l'établissement chargé de conduire les étudiants au diplôme dans le cursus considéré.

L'un des membres du jury est un représentant des sciences humaines. Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury de Diplôme National d'Art se réunit valablement si les trois membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique

Il comprend deux épreuves :

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

Le mémoire

Le mémoire est une composante des études en deuxième cycle. Il se prépare dès le semestre 7 et est soutenu devant le jury de mémoire du DNSEP au début du semestre 10. Il a pour fonction de rendre lisible les constructions conceptuelles et référentielles qui soutiennent la démarche et la recherche artistique de l'étudiant. La forme prise par le mémoire doit être en adéquation avec le propos. Pour autant, il doit témoigner d'une rigueur et d'une méthodologie accompagnée d'une bibliographie et le cas échéant d'une iconographie.

Le jury de soutenance est composé de deux membres, un représentant de l'isdaT (plasticien ou théoricien) et une personnalité extérieure. L'un des deux est titulaire d'un doctorat. Ils font partie du jury de DNSEP.

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

version PDF et six exemplaires imprimés du mémoire, ainsi réparties : un pour chaque membre du jury, le sixième sera déposé à la bibliothèque de l'isdaT. Le fichier PDF sera conservé pour consultation à la bibliothèque.

La soutenance d'un mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire. La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique. La soutenance du mémoire a lieu au début du semestre 10.

À l'issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, au moment de l'épreuve plastique.

Le travail plastique

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

Éléments d'appréciation pour le DNSEP :

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

Composition du jury

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

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

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

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

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

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

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

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

La commission comprend au moins quatre membres :

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

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

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

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

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

Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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

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

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

Le jury se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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

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

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

programme de cours par semestres et options

premier cycle

semestres 1 & 2

semestres 1 & 2

⁶² **emploi du temps 1**

⁶⁶ **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 étudiant·es d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun·e 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 étudiant·es 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 il·elles 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 : 28 mai 2021.

Coordination

Les coordonnateur·trices des semestres 1 et 2 sont Valérie du Chéné et Arnaud Loidan.

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·e, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant·e de l'appréciation portée sur le travail du semestre. L'étudiant·e devra y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant·e par l'équipe enseignante. Ce bilan se déroulera les 8 et 9 février 2021.
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·e depuis son entrée à l'isdaT ;
 - ✘ l'évaluation du « document » remis par l'étudiant·e 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 14 et 15 juin 2021.

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

Le jury qui a procédé à cette évaluation présente ses conclusions au collègue des enseignant·es des deux semestres. Une décision est prise en commun, un avis rédigé est communiqué à l'étudiant·e. Pour être admis en semestre 3, l'étudiant·e 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 collègue des enseignant·es.

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 étudiant·es 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

28 septembre – 20 novembre 2020

23 novembre 2020 – 5 février 2021

semestre 2

10 février – 16 avril 2021

19 avril – 11 juin 2021.

À la fin du semestre 1, les étudiant·es doivent choisir deux cours d'initiation parmi les trois proposés (Bad Taste, Initiation au design graphique et Initiation au design). Chaque cours durera sept semaines.

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

Workshops

Une semaine de workshops avec quatre intervenant·es invité·es est prévue du 22 au 26 mars 2021.

Voyage en Ariège

Aussitôt après la réunion de rentrée, le mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiant·es de la première année dans des grottes préhistoriques, accompagné·es par plusieurs enseignant·es de l'année 1.

Choix de l'option

En fin d'année, chaque étudiant·e devra choisir une option au sein de laquelle il·elle poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options existant dans l'établissement, les étudiant·es sont invité·es 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 mercredi 10 février 2021 à 9h et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiant·es déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. Le choix de l'option devra être communiqué au secrétariat pédagogique avant le 28 mai 2021.

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·e 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 enseignant·es à l'usage des étudiant·es

- 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**
jeudi, vendredi
- X Michel Cure**
lundi
- X Natacha Détré**
mercredi
- X Pierre-Louis Dufour**
mardi, mercredi, jeudi
- X Françoise Gorla**
vendredi
- X Samuel Latour**
mardi, mercredi, jeudi
- X Arnaud Loridan**
mardi, mercredi, jeudi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, vendredi
- X Stephen Marsden**
mardi, mercredi, jeudi
- X Stefania Meazza**
vendredi
- X Ana Samardžija Scrivener**
mercredi
- X Adam Scrivener**
mercredi
- X Christine Sibrán**
jeudi
- X Thomas Sipp**
(semaine paire) jeudi
- X Valérie Vernet**
(selon calendrier) lundi
- X Claude Tisseyre**
lundi (sem. 1)
- X Franck Fontana**
(semaine paire) jeudi
- X NN (photographie)**
jeudi
- X intervenantes semestre 2**
Bianca Millon Devigne, Élise Rigot, Manon Ménard, Cathy Combarous

emploi du temps 1

	lundi		mardi		
8h-9h					
9h-10h	Sérigraphie V. Vernet Couleur M. Cure Dessin S. Aubry	Ondes à sonder — sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre	Tomber dans l'espace V. du Chéné — sem. 1	Ideaction S. Aubry — sem. 1	Initiation au design C. Combarrous — sem. 2
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre 1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Sérigraphie V. Vernet	Les films ne poussent pas... V. du Chéné — sem. 1	Initiation au design C. Combarrous — sem. 2	Initiation au design graphique B. Millon Devigne — sem. 2
16h-17h					
17h-18h		Dessin S. Aubry			
18h-19h					
19h-20h					

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Ideaction S. Aubry & F. Fontana</p>	<p>Bad Taste D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux sem. 2</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>	<p>Dessin & formes numériques – sem. 1 D. Coste</p>
	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>				
		<p>Español F. Martí- Jufresa</p>			

emploi du temps 1

	lundi		mardi						
8h-9h	Couleur, sérigraphie M. Cure V. Vernet	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné							
9h-10h						Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre			
10h-11h			Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1	Initiation au design C. Combarrous – sem. 2	Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2				
11h-12h									
12h-13h									
13h-14h									
14h-15h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Couleur, sérigraphie M. Cure V. Vernet							
15h-16h							Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1	Initiation au design C. Combarrous – sem. 2	Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2
16h-17h						1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2			
17h-18h									
18h-19h									
19h-20h									

semaine impaire

mercredi		jeudi	vendredi
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>	<p>Théorie design & design graphique É. Rigot, M. Ménard sem. 2</p>		<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
<p>Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie N. Détré 2 groupes</p>		<p>Ateliers, Bibliothèque</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>	<p>Bad Taste D. Coste J. Dupeyrat L. Proux sem. 2</p>	<p>Dessin & formes numériques D. Coste sem. 1</p>
<p>Conférence selon calendrier</p>			

emploi du temps 2

	lundi		mardi		
8h-9h					
9h-10h	Sérigraphie V. Vernet Couleur M. Cure Dessin S. Aubry	Ondes à sonder — sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre	Tomber dans l'espace V. du Chéné — sem. 1	Ideaction S. Aubry — sem. 1	Initiation au design C. Combarrous — sem. 2
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre 1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2	Sérigraphie V. Vernet	Les films ne poussent pas... V. du Chéné — sem. 1	Initiation au design C. Combarrous — sem. 2	Initiation au design graphique B. Millon Devigne — sem. 2
16h-17h					
17h-18h		Dessin S. Aubry			
18h-19h					
19h-20h					

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Conférence selon calendrier</p>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</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 & NN</p>	<p>Histoire de l'art S. Meazza</p>
	<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>				
	<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>		<p>Répliquères – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 T. Sipp & J.-P. Bourorga</p>		
	<p>Théorie design & design graphique É. Rigot, M. Ménard sem. 2</p>				
					<p>Photographie... – sem. 1 Abécédaires... – sem. 2 F. Gorla</p>
					<p>Répliquères sem. 1 1, 2, 3 gestes sem. 2</p>

emploi du temps 2

	lundi		mardi						
8h-9h	Couleur, sérigraphie M. Cure V. Vernet	1, 2, 3 gestes – sem. 2 V. du Chéné							
9h-10h						Ondes à sonder – sem. 1 V. du Chéné, C. Tisseyre			
10h-11h			Tomber dans l'espace V. du Chéné – sem. 1	Initiation au design C. Combarrous – sem. 2	Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2				
11h-12h									
12h-13h									
13h-14h									
14h-15h	Ondes à sonder sem. 1 V. du Chéné C. Tisseyre	Couleur, sérigraphie M. Cure V. Vernet							
15h-16h							Les films ne poussent pas... V. du Chéné – sem. 1	Initiation au design C. Combarrous – sem. 2	Initiation au design graphique B. Millon Devigne – sem. 2
16h-17h						1, 2, 3 gestes V. du Chéné sem. 2			
17h-18h									
18h-19h									
19h-20h									

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Lecture du cinéma partie 1 D. Barreau sem. 1</p>		<p>Théorie design & design graphique É. Rigot, M. Ménard 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. Sibran & NN</p>	
<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Répliqûres – sem. 1 1, 2, 3 gestes – sem. 2 J.-P. Bourorga</p>		<p>Ateliers, Bibliothèque</p>	
<p>English A. Scrivener – 3 groupes</p>		<p>Bad Taste – sem. 2 D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux</p>		<p>Studio / Labo N/B C. Sibran & NN</p>	
<p>Conférence selon calendrier</p>		<p>Ateliers, Bibliothèque</p>		<p>Ateliers, Bibliothèque</p>	

enseignements théoriques

HISTOIRE DE L'ART : FONDAMENTAUX ET CONTEXTES

enseignant·e(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 étudiant·es 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·e(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·e, est-ce être un·e habitant·e 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·e » ? 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·e(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 étudiant·es 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·e(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·la spectateur·trice 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·e(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·e lecteur·trice, 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 étudiant·es d'appréhender de manière ciblée l'environnement dans lequel il·elles s'inscrivent. Les ateliers sont conçus de manière évolutive à partir des centres d'intérêts artistiques de chaque étudiant·e. 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·e(s)

M. Ménard & É. Rigot

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 8h-10h

objectifs

Ce cours articule pratique et théorie en amenant les étudiant·es à construire par eux·elles-mêmes une cartographie sur une thématique de design contemporain. L'enjeu est de travailler forme et fond simultanément afin que les étudiant·es soient acteurs et actrices de la construction de leur savoir. Une pédagogie collaborative est mise en place afin que chacun·e puisse bénéficier du regard et des connaissances des autres. Par la confrontation de références hétéroclites, tels que faits d'actualité, références historiques, textes théoriques et références philosophiques, l'objectif est de faire comprendre aux étudiant·es que le design déborde du dessin de l'objet et se retrouve partout dans notre quotidien. La cartographie vise à développer chez les étudiant·es un travail de veille critique du design.

contenu

La première séance est un cours théorique sur les pratiques de cartographie dans le design graphique (O. Neurath, J. Bertin, P. Cox, etc.) suivi d'une présentation panoramique de projets de design contemporain. Petit à petit, les étudiant·es sont amené·es à réaliser en groupe un travail graphique autour de ces premiers exemples qu'il·elles connectent à des recherches personnelles. Les étudiant·es sont invité·es à compléter, amender, questionner la cartographie en cours de construction. La gradation entre chaque séance permet de s'approprier l'outil de la cartographie valorisant l'état de leurs réflexions collectives sur le design et le design graphique. Des outils numériques de travail de groupe sont présentés aux étudiant·es afin qu'il·elles puissent s'en saisir. Les étudiant·es sont régulièrement amené·es à présenter oralement leur cartographie en cours de construction au reste des étudiant·es.

VISUAL ARTS IN ENGLISH**enseignant·e(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.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL**enseignant·e(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

1 & 2

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, su 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, 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·e(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·e(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·e spectateur·trice ? Quelle est la place d'un·e spectateur·trice, du « re-transcripteur » ? Un·e spectateur·trice peut-il·elle être actif·ve ? 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·e(s)

V. du Chéné
cours associé à l'atelier maquette avec A. Lorian, et au fonds ancien avec A. Joudain

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30-12h30, salle 109

objectifs

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

contenu

Prendre la mesure. Quel est votre étalon ? Dessiner l'espace, un espace des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace et pour y travailler physiquement. les étudiant·es seront à la fois des dresseurs et dresseuses (de cartes) et des arpenteurs et arpentrices (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 étudiant·es 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·e(s)

V. du Chéné, avec T. Sipp, J.-P. Bourorga
cours associé avec C. Sibran

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 8h30-12h30h 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·e(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

jour(s) et heure(s)

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

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 étudiant·es, 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·e devient autonome et décide seul·e de donner à voir corporellement ce qu'il·elle écoute. Il·elle 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 étudiant·es, 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 étudiant·es en petit groupe, quand il·elles n'auront pas cours le lundi matin ou le lundi après-midi, pourront aller dessiner dans les studios de danse où il·elles seront accueillis par M. Truong Tan Trung.

L'hiver

- X En décembre, V. du Chéné intervient un après-midi avec les étudiant·es danseurs et danseuses pour une séance de *Ondes à Sonder* à l'isdaT.
- X En janvier, sur deux lundis dans les studios de danse, les étudiant·es (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 mars, restitution sonore.
À partir d'un travail de captation réalisé en amont par tous les étudiant·es en réponse à un protocole de prise de son. Cette matière sonore est ensuite montée et mixée par quatre groupes d'étudiant·es. Ces quatre pièces sonores sont ensuite diffusées via un dispositif en multidiffusion installé par C. Tisseyre au Palais des arts. Les étudiant·es réagissent corporellement à ce qu'il·elles 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 étudiant·es.

ANIMA**enseignant·e(s)**

S. Aubry, M. Cure

semestre(s)

1

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-13h et 14h-18h, salle 108
 (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 pourrions 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-e(s)**

S. Aubry, M. Cure

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-13h et 14h-18h, salle 108
(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 expérimentons 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.
- Initiation aux encres bio-sourcées en lien avec le jardin botanique.

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

M. Cure, en relation avec S. Aubry

semestre(s)

2

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

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 étudiant-es 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·e(s)

D. Coste, V. du Chéné

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·e 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 étudiant·es 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·e 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.

SÉRIGRAPHIE**enseignant·e(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·e(s)**

V. Vernet

semestre(s)

2

crédit(s)

en commun avec le cours « Bad Taste »

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 enseignant·es. 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·e(s)

S. Aubry & F. Fontana, 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 & F. Fontana)

objectifs

Le semestre 1 est divisé en deux temps :

Temps 1

Étudier 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·e 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 chacune 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-e(s)**

S. Aubry & F. Fontana, avec S. Marsden,
S. Latour, P.-L. Dufour et A. Loridan

semestre(s)

2

crédit(s)

1

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

jeudi 8h-17h

objectifs

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

enseignant·e(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 NN (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 compagnie. 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·e 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·e 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·elle s'engage.

ABÉCÉDAIRES PHOTOGRAPHIQUES

enseignant-e(s)

F. Gorla

semestre(s)

2

crédit(s)

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

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 10h-13h30 (groupe 1)

vendredi 14h30-18h (groupe 2)

2 séances pour chaque groupe en parallèle avec le cours de C. Sibran (studio) et de NN (labo N/B) le jeudi

objectifs

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

contenu

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

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

STUDIO PHOTO

enseignant·e(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-13h et 14h-17h 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·e 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.
- Utilisation d'appareils numériques et argentiques : réglages de base (qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point).
- Maîtrise de l'exposition, de la profondeur de champ.
- Archivage et tirage de planches contacts numériques.

Semestre 2 : Série

En liaison avec les autres cours du semestre 2, expérimentations techniques permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la lumière à l'utilisation de différentes focales.

- Maîtrise de gestes techniques permettant de documenter l'espace du travail.
- Créer une série de photographies (documentaire, fiction) présentant un espace, un portrait, un objet. Un territoire d'éléments interdépendants saisis à différentes échelles.

VIDÉO : RÉPLIQUÈRES**enseignant·e(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 et actrices 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 invité·es à refaire à l'identique. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.

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

approche du design, du design graphique et de l'art

INITIATION À L'ART

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION / CRISES DES REPRÉSENTATIONS

enseignant·e(s)

D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux

semestre(s)

2

4, 6, 8 & 10, option art

crédit(s)

2 (en commun avec le cours de sérigraphie)

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

L'objectif de l'atelier est de formuler des langages visuels inscrits dans des enjeux de représentation contemporain.

Dans cette espace de recherche et d'expérimentation les étudiant·es seront amené·es à interroger des représentations hétérogènes, ainsi que la notion même de représentation entendue au sens large, sans exclure les représentations populaires ou même vues comme vulgaires, en particulier quand elles questionnent des sujets ayant une dimension sociale ou sociétale.

contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains, savants ou populaires. Interroger le lien entre représentation et représentativité, représentations et identités. Puiser dans des registres ou dans des formes qui ne sont pas nécessairement issus de l'art contemporain : montres de la contre culture, licornes, pochettes de vinyles, etc. Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens. Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des modes de diffusion.

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique au travers d'un espace éditorial (tract, poster ou affiche, fanzine, livre, etc.), qu'il s'agira aussi d'articuler avec un projet d'exposition.

Lors de la première partie du semestre, il s'agira d'interroger sa pratique visuelle au regard des réflexions que proposent l'atelier. Lors de la seconde partie du semestre, nous envisagerons la question de la diffusion du travail sous la forme d'une exposition et/ou d'une édition. L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

INITIATION AU DESIGN GRAPHIQUE**enseignant-e(s)**

B. Millon-Devigne

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

mardi 8h30–12h30 et 14h–18h

objectifs

- Approcher les fondamentaux du design graphique et apprendre à utiliser sa grammaire pour nourrir toutes propositions artistiques.
- Comprendre certains principes-clés de la communication visuelle, par le faire.
- Approcher des points techniques essentiels relatifs à l'ensemble de la chaîne graphique et éditoriale (règles typographiques, droits, couleur, préparation pour impression, façonnage, résolution d'image, chemin de fer, typographiques, etc.).
- Savoir employer un vocabulaire de base spécifique au design graphique.
- Mettre en place des méthodologies et outils de travail collectif et collaboratif.
- Développer une intention collective.
- S'initier à la gestion de l'espace visuel et du dispositif éditorial : équilibre, masses, hiérarchie, etc.
- Passer de l'idée à la forme, du projet à l'objet finalisé.
- Savoir traduire / communiquer ses idées par les moyens graphiques appropriés.
- Faire appel à des ressources spécifiques et à des références élargies.

contenu**Parler rectangles**

L'atelier sera une fabrique collective d'images et de signes. Quelle est la valeur d'une image ? Quelle image a le texte ? Quelle sens prend l'image ? Comment questionner une identité collective par l'image ? Que souhaite-t-on transmettre ? Quelles formes prend l'idée ? Écrit-on l'image ? Comment faire signe ?

À partir de collections d'images préexistantes, nous entrecroquerons les contenus pour saisir les variations de sens : complémentarité, analogie, échos, contraste, etc. Suivront ensuite des propositions graphiques collectives poursuivant une intention déterminée ensemble. De la collecte à la fabrication des contenus, puis à la composition et à la proposition d'une édition collective, nous décomposerons le projet par une succession de petits ateliers autour de l'étroite relation qu'entretiennent le texte, le langage et l'image, au cœur du design graphique.

Lectures

- *L'art du design*, Bruno Munari.
- *Voir le voir*, John Berger.
- *The Whole Earth Catalog*, Stewart Brand.
- *Le détail en typographie*, Jost Hochuli.
- *Mises en page(s), etc.*, Claire et Damien Gautier.
- Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie Nationale.

INITIATION AU DESIGN**LE DESIGN, C'EST TOUTE UNE
GYMNASTIQUE* ! UN SPORT* PARFOIS
INDIVIDUEL PARFOIS COLLECTIF !**

Tenue décontractée et cerveau bien reposé exigés.

enseignant·e(s)

C. Combarrous

semestre(s)

2

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Découvrir la pratique du design à travers une série d'exercices pratiques, ludiques... sportifs !

S'initier à quelques méthodes créatives pour dessiner le monde autrement. Comprendre à travers ces exercices les tenants et les aboutissants d'un projet de design, le rôle que le-la designer peut (doit ?) avoir dans la transformation du monde.

***Gymnastique**

nom féminin l'esprit
1. Art d'assouplir et de fortifier le corps par des exercices appropriés.

2. Série de mouvements plus ou moins acrobatiques. pensées

***Sport**

nom masculin psychique
1. Activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles.

contenu

À la renaissance, *disegno* (en italien) est l'un des concepts majeurs de la théorie de l'art. Il signifie à la fois dessin et projet. Le design, en tant que discipline autonome (depuis 1968), consiste à penser le quotidien, à œuvrer pour un épanouissement de chacun·e.

Aux origines de la production de série, l'histoire du design est indissociable de celle de la révolution industrielle. Avec la production mécanisée commence une nouvelle histoire de l'environnement humain, écrite par les industriels et non plus uniquement par les artisans et les artistes. Des balbutiements de la machine à vapeur aux premiers gratte-ciel, elle se développe en prenant appui sur l'innovation technologique.

Dans le contexte actuel d'appauvrissement des ressources naturelles, de surproduction industrielle, le design se réinvente : design d'objet, de service, l'objet se dématérialise, se partage, etc. L'innovation technologique, elle, est toujours au cœur de ces transformations.

« Les rêves sont la seule façon d'imaginer un monde différent, meilleur, qui n'existe pas encore, mais dont il est possible d'entrevoir les premiers signes, les premiers objets. »

Andrea Branzi, Nouvelles de la Métropole froide.

Être designer, savoir jouer des contraintes : contexte, problématique(s), usager(s), moyens matériels, techniques et humains, budget, délais, etc. Ça s'apprend et ça s'entraîne !

Trois projets pour découvrir la pratique du design, se mettre en jambe et entraîner ses méninges ! Trois axes de travail forts pour chacun de ces projets, indissociables dans tout « acte de design » : rêver, mettre en forme et conceptualiser.

Travail individuel et collectif.

notes

semestres 3 à 6

semestres 3 à 6 enseignements théoriques

99 semestres 3 & 4

109 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·e. 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·e. 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 étudiant·es pour qu'il·elles 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 étudiant·es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant·es entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Les cours du semestre 4 prendront fin le 4 juin 2021.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 19 mars 2021. À partir de cette date, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

semestres 3 et 4

HISTOIRE DE L'ART & PHILOSOPHIE : SPATIALISATION — GESTES, CORPS, IMAGES

enseignant·e(s)

J. Dupeyrat, A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

3 & 4, toutes options

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 9h-12h

jeudi 18h-20h

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 ? En étudiant Bachelard, Bataille, Benjamin et Deleuze, nous la questionnerons dans le prisme de l'entrelacs image-corps-pensée. Quittant l'espace des géomètres, nous découvrirons que les images affectent les corps, mais aussi les concepts, brouillant les dualités dedans-dehors, esprit-matière, intime-politique.

« 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 spatiale.

HISTOIRE ET THÉORIES DU DESIGN

enseignant·e(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·e 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 étudiant·es en année 2 option design uniquement. Les étudiant·es 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·e(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 ANASTASIE TOURNE UN FILM : CENSURE ET AUTOCENSURE AU CINÉMA

enseignant·e(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, ampli B

objectifs

Proposer une méthodologie permettant aux étudiant·es de questionner le phénomène de la censure et de l'autocensure dans le domaine de la production cinématographique, à partir de l'exemple du code de production du cinéma américain, système de régulation des films mis en place aux États-Unis en 1930 par le sénateur William Hays. La particularité de ce cours réside dans le fait que les étudiant·es construisent et présentent eux·elles-mêmes le contenu des séances. Il·elles peuvent choisir entre une présentation orale ou un dossier écrit.

Au cours du semestre 3, l'enseignante responsable du cours introduira ces deux sujets, et transmettra une médiagraphie aux étudiant·es afin de leur permettre de commencer leurs recherches, de construire et d'organiser en amont leurs présentations orales ou écrites, dont il·elles devront fournir un calendrier et un plan prévisionnel accompagné d'une médiagraphie, fin décembre 2020.

contenu

Dès les débuts du cinéma se pose la question de la censure. À partir de 1892 avec le kinétoscope Thomas Edison, et de 1895 avec les films des frères Lumière, le spectateur ou la spectatrice est confronté·e à une représentation « mouvementée » du réel qui va profondément modifier sa perception et sa compréhension du monde.

À l'instar des frères Lumière, le banquier français Albert Kahn envoie entre 1909 et 1931 dans une soixantaine de pays une équipe d'opérateurs professionnels dont la mission est de rapporter des images montrant la vie et les coutumes des autres peuples. Le cinéma reflète les mœurs du monde et permet d'en suivre les évolutions. À travers cette confrontation entre la caméra et la réalité, qu'elle soit « brute » ou mise en scène, apparaissent des images subversives et fantasmatiques que certain·es jugent dangereuses pour la morale et qu'il·elles imaginent devoir contrôler grâce à une législation propre à réguler ce qu'il·elles considèrent comme des débordements.

Aux États-Unis, à la suite de nombreux scandales écornant l'image d'Hollywood, le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association, met en place en mars 1930 un système de régulation qui sera appliqué de 1934 à 1966. C'est le Motion Picture Production Code, plus connu sous l'appellation « Code Hays ». Il s'agit là d'une autocensure des studios de cinéma, jugée préférable à l'intervention de l'État fédéral via les nombreux bureaux de censure qu'il a mis en place. Le texte du Code a été initialement rédigé en 1929 par deux ecclésiastiques.

Pendant la période dite du Pré-code (1929 - 1934), qui se caractérise par des réalisations axées sur la violence et la sexualité, dont la finalité est d'attirer le plus grand nombre de spectateurs et spectatrices afin d'atténuer les ravages du krach boursier de 1929 sur l'industrie du cinéma, le Code est timidement appliqué. Le ton se durcit nettement dès 1934, avant de connaître un affaiblissement dans les années 1940. Le Code disparaît définitivement en 1968 du fait de la mise en place d'un système de classification des films par tranches d'âge (Motion Picture Association of America).

Ce système d'autocensure, qui vise les représentations de la sexualité, ainsi que celles du crime et du rapport à la loi, a marqué l'âge d'or du cinéma américain.

COMMENT VA LE MONDE ?

enseignant·e(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·e étudiant·e présentera le compte-rendu d'un numéro récent de l'une d'entre elles, qu'il·elle 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·e(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 étudiant·es 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 et autrices.

semestre 4

Chacun·e 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·e 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·e(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design graphique
ouvert aux étudiant·es des options art,
design, danse année 1 et musique année 3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 18h-20h au semestre d'hiver
deux semaines sur quatre au semestre d'été

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 ou à la spectatrice, 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 étudiant·es pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Le corpus des œuvres et auteurs et autrices 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.

DESIGN GRAPHIQUE : DES HISTOIRES**enseignant·e(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, tables rondes)

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 étudiant·es, 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·e sera amené·e 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.

1re partie – Sébastien Dégeilh**Préhistoire du design graphique**

À travers les figures historiques de metteurs et metteuses en forme de l'information visuelle que peuvent être scribes, copistes, imprimeurs et imprimeuses, secrétaires ou enseignants, ce cours propose une approche historique du signe, de l'image et des techniques qui s'y rattachent. Ce regard sur des pratiques aussi bien savantes que populaires a pour but de remettre en perspective les pratiques actuelles du design graphique et de dégager des problématiques transversales ou récurrentes.

2e partie – 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·de la designer graphique, comment celui·ciou celle·ci a pu être influencé·e 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.

3e partie – François Chastanet

Industrialisation, Métropoles, Identité visuelle

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

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

1 à 6, 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, su 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.

FINE ART, GRAPHIC DESIGN AND DESIGN IN ENGLISH

enseignant·e(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!

semestres 5 et 6

HISTOIRE DE L'ART & PHILOSOPHIE : SPATIALISATION

enseignant·e(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-17h

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 spatiale.

MÉTHODOLOGIE 3 RÉUNION DE FAMILLE

enseignant·e(s)

D. Barreau

semestre(s) et option(s)

5 & 6, toutes options
– cours facultatif

jour(s) et heure(s)

semaine paire	semaine impaire
lundi 16h-18h amphi B	jeudi 18h-20h amphi 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 différent·es interlocuteurs et interlocutrices 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·e des participant·es 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·elle 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-e(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·e 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 étudiant·es en année 2 option design uniquement. Il·elles 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·e(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

3 à 6, option design graphique
ouvert aux étudiant·es des options art,
design, danse année 1 et musique année 3

crédit(s)

semestre 5

2

semestre 6

1

jour(s) et heure(s)

mardi 18h–20h au semestre d'hiver
deux semaines sur quatre au semestre d'été

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 étudiant·es pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Le corpus des œuvres et auteurs et autrices 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.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL**enseignant·e(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

1 à 6, 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, su 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.

FINE ART, GRAPHIC DESIGN AND DESIGN IN ENGLISH**enseignant·e(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.

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, 166 et 201)

LE CLUB DES LECTURES

enseignant·e(s)

L. Cathala, J. Dupeyrat, C. Sunier

semestre(s) et option(s)

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

jour(s) et heure(s)

semaine paire

jeudi 18h-20h

objectifs

Éprouver le fait que lire, c'est faire.

contenu

1. Le Club des lectures se réunit périodiquement, à l'isdaT 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. Le club s'efforce de produire de nouvelles éditions à partir des livres lus, sous forme imprimée ou sous forme de « publications vivantes » (vidéo, oralité, performance, etc.).

5. « Lire, c'est faire ». Un lecteur ou une lectrice n'interprète pas un livre, il-elle le co-produit.

Annexe

Pour l'année 2020-2021, le Club des lectures :

- Explorera et réinterprétera les formats des programmes littéraires provenant de la télévision et du web (qu'en est-il de la lecture lorsqu'elle est médiée par des images et des dispositifs néomédiatiques ?) ;
- Participera à la Biennale de l'édition « Exemplaïres » accueillie à l'isdaT.

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

enseignant·e(s)

É. Cliquet

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 & 9, toutes options
 groupe de 10 étudiant·es sur candidature

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiant·es en art, en design et en design graphique, leurs enseignant·es 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 convenu avec la prison de Seysses d'intervenir une semaine sur deux au Quartier de courte Peine du centre pénitentiaire le mercredi après-midi de la fin octobre 2020 à la fin mars 2021, trois ou quatre étudiant·es à la fois en présence de l'enseignant et d'une dizaine de détenus hommes. L'autre semaine sera dévolue à un compte-rendu des séances précédentes et à la préparation des séances suivantes. Sont également envisagés une visite des détenus à l'isdaT et une visite d'exposition d'art ensemble. Au cours de ce travail, le pôle ressource du centre d'art du BBB interviendra ponctuellement concernant le statut d'artistes intervenant·es en dehors du cadre de la galerie et du musée comme c'est le cas en milieu carcéral. L'atelier se terminera par un accrochage au parloir.

Chaque séance au Quartier de Courte Peine (QCP) durera 2h et se déroulera généralement en deux temps : un temps de discussion sur l'histoire de l'art et du design à partir de la présentation d'une œuvre par un·e étudiant·e et un temps de pratique artistique collective.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant·e(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)

– 13 octobre 2020

– 27 octobre 2020

– 10 novembre 2020

– 8 décembre 2020

+ dates à venir pour le semestre d'été

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

Première période du séminaire écriture : octobre / novembre / décembre 2020

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.

Deuxième période du séminaire écriture : à partir de janvier 2021

Le séminaire accueillera Anne-James Chaton en présence-visio depuis les jardins de la Villa Médicis à Rome, à raison d'une fois par mois (calendrier à définir). C'est sous le titre « Ce que peuvent les mots » qu'Anne-James Chaton nous informera, nous présentera, et avec nous analysera les enjeux (et les signatures) les plus contemporains des écritures actuelles (le pluriel est de rigueur, nous le verrons).

Et cela pour préparer théoriquement, tout autant que pratiquement, un événement envisagé pour le début de l'automne 2021 qui réunira à l'école, pour des prestations publiques, nombre des plus remarquables représentant·es des écritures contemporaines et qui proposera des tables rondes, entre ces intervenant·es et le public étudiant et extérieur, autour des sujets que le séminaire aura mis en lumière.

Nota bene : le séminaire ayant une fréquence bimensuelle, le travail se déroulera une fois en présence-visio d'Anne-James Chaton accompagné (en présence réelle) de votre serviteur, et la fois suivante je continuerai avec vous le travail initié. Et ainsi de suite...

PROJET PEINTURE MURALE — ONCOPOLE

enseignant·e(s)

R. Larre et NN

semestre(s) et option(s)

5 & 7, option art, sur candidature

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

horaire déterminé au fur et à mesure
et réalisation de la peinture murale en fin de
projet

objectifs

Le département d'hématologie de l'Oncopole, Institut universitaire du cancer de Toulouse, s'est engagé dans un projet avec l'isdaT qui a pour but de réaliser des œuvres in situ, au sein du service d'hématologie où des personnes sont admises pour des séjours de moyenne durée. L'ensemble des propositions, plutôt orienté vers la peinture murale, accompagnera le quotidien des patient·es comme du personnel.

La rencontre se situe comme un élément central de ce projet : celle d'un établissement hospitalier avec une école d'art, des étudiant·es du cursus long avec des élèves amateurs et amatrices, et la rencontre entre un milieu scolaire et professionnel.

contenu

Comme souvent dans les contextes hospitaliers, l'espace du service est uniquement déterminé par des contraintes techniques. L'enjeu est d'amorcer une réflexion sur ce type d'espace habité et vécu, le soin ne doit pas y être uniquement une affaire de biologie et de technique, c'est aussi un accompagnement humain, et un environnement à vivre, d'autant qu'il s'agit souvent d'un moment difficile émotionnellement pour les personnes qui y séjournent.

Nous nourrirons nos réflexions d'exemples d'interventions d'artistes pensées et réalisées pour des espaces de vie collective. Les réalisations reposeront sur le travail du groupe tout en intégrant des propositions individuelles. Le groupe est constitué d'étudiant·es de l'option art, et des participant·es aux cours de pratiques amateurs.

SÉMINAIRE PRÉHISTOIRE

enseignant·e(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

ouvert à toutes les options et toutes les années pour les trois plateaux-médias 4 à 10, toutes options + unité musique et danse pour les cours préparatoires

jour(s) et heure(s)

mardi 18h-20h
deux semaines sur quatre au semestre d'été pour les cours préparatoires
— 3 février 2021
— 21 avril 2021
— 19 mai 2021

objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image. Plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, traces archéologiques et témoignages anthropologiques des sociétés paléolithiques.

contenu

Le terme de séminaire est imparfait ou incomplet pour définir ce projet, cependant sa racine latine signifiant semer correspond à la volonté de susciter un rapport dynamique à la mémoire dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homo sapiens. De même, le mot préhistoire pêche en ce sens qu'il recouvre un champ extrêmement large bien que lacunaire et que les pratiques d'art pariétal par les chasseurs-cueilleurs se sont poursuivies jusqu'à une période récente, si on pense aux Sans du Drakensberg ou aux Aborigènes d'Australie. L'intention n'est pas de servir un récapitulatif de tous les savoirs de ce domaine. Il s'agira de partir d'un regard interdisciplinaire vecteur de notre sensibilité comme de savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Chaque rencontre devrait avoir sa forme propre, la volonté première étant de faire partager un regard incisif et proliférant à partir d'images de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous cheminerons selon le rapport au désir et au besoin de concevoir des images plus qu'en suivant une progression chronologique et linéaire. Lecture synoptique et monographies de lieux archéologiques dialogueront avec les diverses hypothèses exposées. Faire découvrir des musiques, des danses, des rituels « de peuples premiers » permettrait également d'avoir une approche par analogie.

Des intervenant·es seront choisi·es dans toutes les disciplines étudiant la préhistoire en France ou ailleurs. Les cours préparatoires débiteront après le premier plateau-média avec les étudiant·es qui se seront inscrit·es et devront intervenir lors des rencontres suivantes en menant une part des entretiens ou en préparant une documentation papier ou audiovisuelle.

Équipe de base et partenaires

La définition des contenus et la coordination des rencontres seront proposées par Philippe Fauré, en harmonie avec Carole Fritz et Gilles Tosello qui participeront à chacun des plateaux-médias.

Carole Fritz est archéologue préhistorienne, chercheuse au CNRS. Elle dirige le Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique (CREAP Cartailhac) à la MSHS de Toulouse. Depuis 2018, elle dirige les recherches scientifiques de l'opération archéologique nationale dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche). Elle a coordonné l'ouvrage *L'Art de la Préhistoire* aux éditions Citadelles et Mazend.

Gilles Tosello est archéologue préhistorien, peintre, illustrateur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, chercheur associé au CREAP. Il a travaillé sur les grottes ornées du Tuc d'Audoubert et de Marsoulas. Il fait partie de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Par ailleurs, il en a réalisé le fac-similé. De nombreux ouvrages et expositions utilisent ses dessins et études. Il a lui-même publié plusieurs livres et participé à plusieurs films.

MICROÉDITION**enseignant·e(s)**

V. Vernet, C. Sibran

semestre(s) et option(s)

3 à 6, toutes options

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mardi 16h-19h

mercredi 9h-12h

objectifs

Accompagner et soutenir les projets de microéditions produits par les étudiant·es. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication et maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'économie de l'atelier. Création d'un journal collectif.

contenu

- À partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition :
- Présentation et discussions autour des différents projets (édition d'artiste, archivage ou recherches documentaires).
 - Relations dessin / texte / photo.
 - Cohérence fond / forme.
 - Fabrication d'une maquette, fabrication d'un journal collectif, édition d'affiches...
 - Initiation aux outils d'impression et de façonnage.
 - Étude de projets, faisabilité, budget.
 - Rencontres, diffusions et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs et éditrices, artistes, relieurs et relieuses, imprimeur·es, libraires...).
 - Participation à des salons de microédition.

L'atelier sera parfois délocalisé à la bibliothèque des Abattoirs.

STUDIO URBAIN & CRISES L'APPARTEMENT-EMPRISONNÉ

enseignant·e(s)

P. Grégoire et F. Fontana, professeurs
Interventions : A. Samardžija Scrivener,
docteure en philosophie, professeure à l'isdaT,
et un·e attaché·e temporaire d'enseignement
et de recherche à Sciences-Po Toulouse

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design
ouvert aux étudiant·es des semestres 3 & 6,
option art

crédit(s)

semestres 3 & 4	semestre 5
3	4
semestre 6	
2	

jour(s) et heure(s)

semestres 3 & 4
mercredi 14h-18h
semestres 5 & 6
mardi 9h-13h et 14h-18h

présentation

Atelier transdisciplinaire dans le prolongement de *Ville & guerre* (2018-2019) et de *L'encampement : ambiguë forme urbaine novatrice ?* (2019-2020), *L'appartement emprisonné* clôt le troisième volet sur les questions liées à « la violence et l'urbain » : son incidence sur ses organisations / chaos, et porte sur les notions des usages, formes, imaginaires et statuts de l'habitat, plus spécifiquement sur ceux des modèles de l'habitat social. L'habitat versus ici le logement HLM ayant été considéré comme « espace-refuge » paradoxal, durant la crise sanitaire du printemps 2020.

contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu ayant un toit. L'appartement symbole et symptôme d'un espace urbain déserté, transformé, en territoire des enchaînements et articulations d'activités et situations quotidiennes — subies ou choisies —, de multiples natures et temporalités : individuelles / collectives, furtives / installées... de nouvelles expériences, heureuses ou terribles. Ce glissement d'usages d'un espace conçu pour les activités privées, investi de nouveaux rôles par ses usager·es n'usant quasi que des réseaux sociaux pour communiquer, a opéré des modifications de perceptions de son vécu souvent violemment ressenties.

Les termes d'« État de guerre » furent utilisés pour qualifier l'impact du virus sur la société. Malgré l'ambiguïté de la locution, des similitudes sont perceptibles entre une ville en guerre et en crise sanitaire. L'historien J.-N. Jeanneney en établit certaines lorsqu'il pointe des situations telles : « l'irruption de l'imprévu bousculant les tranquillités paresseuses », « les solidarités spontanées et les inégalités ravageuses », « les libertés menacées et le provisoire des exceptions à consentir. »

J.-N. Jeanneney, *Virus ennemi. Discours de crise, histoire de guerres*, éd. Gallimard, 2020.

contexte particulier de l'étude

Le quartier du Mirail conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis, associé aux architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité urbaine de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

contenu

Repenser les temporalités d'usages, fonctions, matières, espaces, d'un appartement HLM, à partir des qualités qu'il a, des stigmates qu'il porte, des imaginaires qu'il convoque, à travers les caractéristiques de son articulation / désarticulation à son territoire urbain.

Il s'agit de réaliser des enquêtes-portraits de logements et d'habitant·es de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine et de leurs cadres urbains, puis à partir de leurs synthèses, de concevoir des scénari puis des projets visant le mixage des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant·es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur... Dans un deuxième temps, vous développez individuellement un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : l'appartement vs son environnement urbain. Travailler simultanément de manière collective et individuelle pour partager et optimiser ressources et productions.

Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant l'hybridation des connaissances. Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible. Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques. Concevoir des projets hybrides centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2020 à avril 2021.

- octobre : rencontre entre les étudiant·es des établissements et visite d'appartements de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et scénari de projets.
- journée d'études 1 : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études 2 : présentation des travaux des étudiant·es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse, Direction de l'Action Territoriale Toulouse Métropole, la personne en charge du projet politique de la ville / renouvellement urbain de Bellefontaine, le bailleur social Patrimoine Languedocienne, une association d'habitant·es.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>.
- La revue Urbanités
<https://www.revue-urbanites.fr>.
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.

notes

semestres 3 à 6 — option art

132 **cours communs (obligatoires)**

136 **cours optionnels (au choix)**

154 **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 étudiant·es avec l'appui, l'expérience et le regard que les professeur·es 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·e 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·e 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)), cours optionnels et ateliers d'initiation à la recherche. Les étudiant·es sont libres de choisir les cours qu'il·elles souhaitent à condition que ceux-ci ne se superposent pas.

En année 2, au début de chaque semestre (semestre 3 et 4), les étudiant·es devront choisir trois cours parmi les cours optionnels. À ces trois cours peut s'ajouter, s'il·elles le souhaitent, le choix d'un atelier d'initiation à la recherche (dans la limite d'un seul atelier). En année 3, au début de chaque semestre (semestre 5 et 6), les étudiant·es devront choisir deux cours parmi les cours optionnels. À ces deux cours optionnels peut s'ajouter s'il·elles le souhaitent le choix d'un atelier d'initiation à la recherche. 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 15 octobre 2020 auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeur·es.

Des rencontres mettant en présence des enseignant·es (collégiale) et des étudiant·es en petits groupes auront lieu chaque semaine. Elles permettront un suivi régulier des situations et projets de chaque étudiant·e.

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 l'ensemble des étudiant·es en résonance et de susciter le questionnement.

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. La Semaine des workshops aura lieu du lundi 8 au vendredi 12 février 2021 (cours suspendus).

Archivage

Du temps sera également consacré à un archivage des travaux. On y examinera les dossiers des étudiant·es 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 étudiant·es 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 professeur·es 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 collègiale des enseignant·es à partir des éléments du contrôle continu résultant du travail dans les cours et de moments de présentations pensés comme une « galerie d'essai ».

DNA

Lors du DNA, cette recherche et le parcours de l'étudiant·e des six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. L'écrit du DNA sera tourné vers une œuvre dont l'étudiant·e n'est pas l'auteur ou l'autrice. 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 enseignant·es 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 étudiant·es 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·e étudiant·e peut se présenter devant plusieurs commissions. Il·elle 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 enseignant·es à l'usage des étudiant·es

- X Dominique Barreau**
lundi, mardi, jeudi
- X Jean-Pierre Castex**
jeudi, vendredi
- X Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
- X Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- X Jérôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- X Françoise Gorla**
lundi, jeudi, vendredi
- X Felip Martí-Jufresa**
(semaine paire) mercredi, 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
- X NN**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

semestres 3 à 6

cours communs (obligatoires)

ALERTE(S)

enseignant·e(s)

Invitations & interventions
Collégiale des professeur·es

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 2020-2022.

contenu

Les deux années passées nous ont 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) 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 et autrices engagé·es 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 enseignant·es et des étudiant·es.

Plusieurs axes guident donc cette proposition et seront explorés à travers un programme d'invitations sur plusieurs années :

- ✘ 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...
- ✘ Ensuite et dans cette relation au politique un axe documentaire fort, qui peut aussi s'articuler à la narration ou à la fiction.
- ✘ Une attention est également portée à l'écriture, à la littérature et à la question de la publication, leurs portées critiques et politiques.
- ✘ 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.

En 2020-2021 seront notamment invitées Eva Barto et Yolande Zauberman.

RÉCLAME(S)**enseignant-e(s)**

Collégiale des professeur-es

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

chaque jeudi 9h-10h, amphï B

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

Un espace-temps à inventer ensemble, 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.

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·e(s)**

Collégiale des professeur·es

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 l'ensemble des participant·es. 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 participant·es, étudiant·es et professeur·es, 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·e 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. 115

PHOTOGRAPHIE « DEGRÉ ZÉRO » (1)

enseignant·e(s)

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semaine impaire
lundi 14h-17h

semaine paire
jeudi 10h-13h

objectifs

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

contenu

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

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

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

PHOTOGRAPHIE « DEGRÉ ZÉRO » (2)

enseignant-e(s)

F. Gorla

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

lundi 14h-17h

objectifs

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

contenu

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

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

VIDÉO : PORTRAIT CRACHÉ ! CAS D'ÉCOLE

enseignant·e(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·e inconnu·e, portraits d'anonymes, portraits de femmes et d'hommes illustres, portrait à charge, autoportrait, 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, Dear stranger..., I'm not there.

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, Shirley Clarke, Todd Haynes, Shizuka Yokomizo, etc.

VIDÉO : Y, CAS D'ÉCOLE**enseignant-e(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

Autrice 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 ».

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·e(s)**

L. Cathala, NN

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

semaine paire — L. Cathala

mardi 9h-13h

vendredi 9h-12h (suivi de projet)

semaine impaire — NN

mardi 10h-12h

mardi 14h-18h (suivi de projet)

objectifs

Développer une pratique et une culture — graphique, picturale, imprimée, d'assemblage. Par la pratique dans l'atelier, dans la page, par le croisement des regards, dans les livres, dans les expositions, dans l'espace, confronter nos propres expérimentations à celles des autres.

contenu

Nous porterons notre attention sur les travaux de Philip Guston, Öyvind Fahlström, Franz Ehrard Walther, Pope. L., Jutta Koether, Francis Alys, Eleonor Antin, Sarah Tritz et d'autres...

Qu'il s'agisse d'un dessin, d'une peinture à l'huile ou d'un assemblage complexe dans l'espace, le travail artistique consiste souvent à produire un langage singulier qui s'invente en venant tracer sa propre logique — exogène — dans des formats institués, tableau, livre, feuille, exposition. Dans d'autres cas, l'écriture, le geste, la durée ou temporalité, consistent à faire exploser ces formats, à en ramasser des lignes brisées, des éléments de langages, pour les assembler selon un nouvel ordre, en devenir.

ÉCONOMIE DE L'ATELIER POUR UN ATELIER POSSIBLE

enseignant·e(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 assistant·es 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·e(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·e(s)

É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

semestres 3 à 5

semestre 6

3

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 ?

À la rentrée 2020, nous aborderons ces questions à partir d'une collaboration avec le Lycée polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse dans la perspective d'intervenir collectivement dans les camions remorques dont cet établissement dispose pour son enseignement de la conduite de poids lourds. Ce travail ouvrira une réflexion sur notre inscription vis à vis notamment de l'apport de l'art conceptuel (processus, appropriation, intervention, idéologie, institution) autant que de la rencontre avec ce milieu autre et ce qu'il a à nous apprendre.

PLATEAUX TECHNIQUE PHOTO**enseignant-e(s)**

F. Gorla, C. Sibran, R. Lidereau, NN

semestre(s)

3 à 6

crédit(s)

en commun avec les cours Photographie Degré Zéro et Picturediting

jour(s) et heure(s)

mardi, mercredi et jeudi (suivant les lieux investis)
travail proposé aux étudiant-es inscrit-es aux cours de photographie (Picturediting et Degré zéro) sur inscription et calendrier de rendez-vous

objectifs

- ✘ Connaissance et pratique raisonnée de l'ensemble de la chaîne de fabrication de l'image jusqu'à la réalisation d'un « objet photographique » convaincant.
- ✘ Acquisition de compétences techniques :
 - [prise de vue] : cadrage, éclairage, choix d'optique, manipulation des appareils numérique ou argentique...
 - [tirage argentique] : connaissance des supports et des films, procédé de développement, initiation au tirage ou mise en œuvre de plus grands formats,
 - [tirage numérique] : lecture des fichiers, logiciel de traitement de l'image, réglage des courbes et de la colorimétrie, scan, résolution d'image et format, support de tirage.
- ✘ Savoir évaluer et maîtriser l'ensemble des opérations nécessaires pour qu'une « idée » photographique prenne « corps » sur un support et dans un espace.
- ✘ Apprendre à énoncer ses intentions, avec des mots, de manière suffisamment précise, pour qu'un désir d'image très personnel puisse être accompagné par une équipe

coordonnée dans des lieux multiples.

contenu

Le but de cet enseignement, qui engage l'ensemble de l'équipe en charge de la photographie, est de proposer, aux étudiant-es qui le désirent, un accompagnement technique ponctuel et soutenu pour qu'il-elles expérimentent un projet photo, avec conscience et persévérance, sur l'ensemble de la chaîne de fabrication de l'image disponible dans l'école. C'est l'étudiant-e-participant-e qui lance le travail à partir d'un désir ou d'une intuition ou d'une expérience. À partir de là, il-elle s'engage, aidé par l'équipe d'enseignants, à parcourir avec lucidité et exigence toutes les étapes de réalisation de(s) l'image(s) pour un résultat optimum.

Dans ce dialogue avec le médium photographique, avec la technique, avec les différents protocoles de réalisation, avec les enseignant-es, l'idée de départ prend corps, se précise ou se transforme mais dans tous les cas aboutit à un objet présenté dans l'espace réel.

Nous espérons, dans ce cadre, proposer une approche des techniques qui soit concrète et palpitante. Non pas seulement la transmission de savoir-faire mais aussi la construction de techniques personnelles, inédites et précises, liées aux nécessités d'un travail singulier.

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION / CRISES DES REPRÉSENTATIONS

enseignant·e(s)

D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux

semestre(s)

2
4, 6, 8 & 10, option art

crédit(s)

semestre 4	semestre 6
3	1

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h

objectifs

L'objectif de l'atelier est de formuler des langages visuels inscrits dans des enjeux de représentation contemporain.

Dans cette espace de recherche et d'expérimentation les étudiant·es seront amené·es à interroger des représentations hétérogènes, ainsi que la notion même de représentation entendue au sens large, sans exclure les représentations populaires ou même vues comme vulgaires, en particulier quand elles questionnent des sujets ayant une dimension sociale ou sociétale

contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains, savants ou populaires. Interroger le lien entre représentation et représentativité, représentations et identités. Puiser dans des registres ou dans des formes qui ne sont pas nécessairement issus de l'art contemporain : montres de la contre culture, licornes, pochettes de vinyles, etc. Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens. Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des mode de diffusion.

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique au travers d'un espace éditorial (tract, poster ou affiche, fanzine, livre, etc.), qu'il s'agira aussi d'articuler avec un projet d'exposition.

Lors de la première partie du semestre, il s'agira d'interroger sa pratique visuelle au regard des réflexions que proposent l'atelier. Lors de la seconde partie du semestre, nous envisagerons la question de la diffusion du travail sous la forme d'une exposition et/ou d'une édition. L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

PICTUREDITING**enseignant-e(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 dans l'espace réel. Mise en espace ou mise en durée, chaque lundi nous investirons un lieu d'exposition. Ce cours s'attachera donc à produire et à analyser les déplacements de sens opérés par les rapprochements d'images et à construire des formes de présentation publiques. À partir de la réalisation de « documents », nous tenterons dans un second temps, de restituer sur papier ou sur écran, l'espace physique et mental induit par ces expériences collectives.

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-e 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·e(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, Marie Voignier, Clément Cogitore) qui travaillent sur cette frontière du « near documentary », qui travaillent contre, « tout contre » le documentaire.

STUDIO 2**enseignant-e(s)**

L. Cathala, NN

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

vendredi 9h-12h (suivi de projet)

semaine impaire — NN

mercredi 9h-12h (suivi de projet)

mercredi 14h-16h

mercredi 16h-18h (suivi de projet)

objectifs

Développer une pratique graphique et / ou picturale. Aborder différentes surfaces ou espaces d'inscriptions (accrochage, dessin mural, imprimé, performance...).

contenu

Nous continuerons d'explorer une relation art & écriture en les envisageant comme des activités et des temporalités.

Comme activité, l'écriture suppose déjà la lecture — comme faire de l'art suppose déjà un regard... Le séminaire de Roland Barthes au Collège de France nommé « La préparation du roman (1978-1980) » sera un horizon pour penser l'idée de la « préparation » au travail ou à l'œuvre. Ce texte étant lui-même un cours, nous chercherons à en transposer certaines questions et investigations.

Regarder, lire, c'est être attentif, ouvert à recevoir quelque chose. Faire, écrire, c'est s'adresser à d'autres. Nous observerons comment tous les choix que nous opérons — de formes, de langages, de lieux d'inscriptions sont déterminés par (et déterminants pour) une adresse supposée, qu'elle soit consciente ou inconsciente.

À travers l'études d'œuvres — comme les diaporamas de Yona Friedman, directement écrits et dessinés pour être adressés de façon vivante à un public — mais aussi de textes comme « à qui veut ! » de Jean-François Chevrier ou les « Leçons américaines » d'Italo Calvino — nous verrons comment cette question de l'adresse est toujours inscrite dans un contexte politique et idéologique ainsi que des pratiques sociales qui forment l'environnement de la production artistique et littéraire.

DÉPLACEMENT**enseignant·e(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

Rendre compte du processus d'un travail de création en relation avec la revue en ligne Point Contemporain. Répondre aux conditions d'une manifestation artistique en relation avec le musée des Augustins et dans les espaces commun de l'établissement de l'isdaT.

contenu

En considérant les formes de l'installation, de la sculpture, de la performance, ou d'éléments empruntés aux lieux et dé-placés vous questionnez 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 dates à déterminer avec les partenaires).
- 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,... Une édition papier est envisagée en relation avec la revue P.C. et les ateliers édition de l'isdaT).

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

F. Gorla, T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4, 6 & 8 option art

jour(s) et heure(s)

semaine paire

Les étudiant·es (inscrit·es par ailleurs en photographie et / ou vidéo) s'engagent à travailler au cours d'un workshop intensif d'une semaine.

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 étudiant·es 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. C'est un ensemble de photographies, réuni en amont, qui servira de support ou de « découpage » pour imaginer le scénario de départ.

cours techniques (obligatoires)

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant·e(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 étudiant·es, soit entre 6 et 8 séances, semaines 40 à 45 jeudi et vendredi 12h30-14h

objectifs

Initiation destinée aux étudiant·es en année 2 afin de poser les bases techniques de l'image numérique. L'ensemble des étudiant·es 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·e(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 étudiant·es, soit
entre 4 et 5 séances, semaines 40 à 45

semaine impaire

mercredi 18h-20h (sauf conférence)

objectifs

L'ensemble des étudiant·es seront amené·es 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 étudiant·es en année 3 afin de poser les bases de la mise en page et d'InDesign. Chaque étudiant·e réalisera son portfolio à partir des travaux réalisés en seconde année. Il·elle 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·e(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 impaire

sur RDV tous les mercredis 18h-20h (hors 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, janvier-avril 2021

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études/début de carrière* offre aux étudiant·es (années 3, 4 et 5) et aux diplômé·es 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'intervenant·es : 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·de la designer et témoignages d'intervenant·es 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 2020 et 3 demi-journées en mars 2021)

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenant·es du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant·es années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux diplômé·es de l'isdaT.

semestre 3 & 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Studio 1 L. Cathala
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
13h-14h		
14h-15h	Ateliers Bibliothèque Projets	Portrait craché – sem. 3 Y, cas d'école – sem. 4 T. Sipp
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	
19h-20h		

semaine paire

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Portrait craché — sem. 3 Y, cas d'école — sem. 4 T. Sipp</p>	<p>Réclame(s)</p> <p>Photographie « Degré zéro » (1) F. Gorla — sem. 3</p> <p>Phallophories sem. 4</p> <p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet sem. 3</p>	<p>Économie de l'atelier J. -P. Castex, P. Mellet</p> <p>Studio 1 L. Cathala</p>
<p>Español F. Martí-Jufresa</p>	<p>Initiation image numérique R. Lidereau (1 séance par groupe)</p>	<p>Español F. Martí-Jufresa</p> <p>Initiation image num. R. Lidereau</p>
<p>L'approche É. Cliquet</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 4</p> <p>Bad Taste D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux — sem. 4</p>	<p>English A. Scrivener</p> <p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>
<p>Conférence</p>	<p>Histoire de l'art & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener</p>	

semestre 3 & 4 — art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie D. Barreau
9h-10h	Histoire de l'art & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
10h-11h		Studio 1 NN
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Photographie « Degré zéro » (1) F. Gorla — sem. 3	Studio 1 NN
15h-16h		
16h-17h		Microédition V. Vernet, C. Sibran
17h-18h		
18h-19h	Lectures du cinéma D. Barreau	
19h-20h		

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Inscriptions A. Samardžija Scrivener É. Cliquet</p>	<p>Microédition V. Vernet, C. Sibran</p>	<p>Réclame(s)</p>	<p>Phallophories semestre 4</p>	<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet</p>	
		<p>Initiation image numérique R. Lidereau (1 séance par groupe)</p>			
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>		<p>Économie de l'atelier J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 4</p>	<p>Bad Taste D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux — sem. 4</p>	<p>English A. Scrivener</p>	<p>Initiation image num. R. Lidereau</p>
<p>Conférence</p>		<p>Histoire de l'art & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener</p>		<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets	Vidéo Near Documentary T. Sipp sem. 5
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
15h-16h		
16h-17h	Réunion de famille D. Barreau	Ateliers Bibliothèque Projets
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)	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet sem. 6		
		Phallophories sem. 5			
				English A. Scrivener	Studio 2 L. Cathala
Español F. Martí-Jufresa				Español F. Martí-Jufresa	
Studio 2 L. Cathala	L'approche É. Cliquet	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 5	Bad Taste D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux — sem. 6	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet	
Conférence		Club des lectures L. Cathala, J. Dupeyrat, C. Sunier			

semestre 5 & 6 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	<p>Picturediting F. Gorla</p>	<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	<p>Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener</p>	
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	<p>Picturediting F. Gorla</p>	<p>Microédition V. Vernet C. Sibran</p>
19h-20h		

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
		Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener			
Inscriptions É. Cliquet, A. Samardžija Scrivener	Studio 2 NN	Réclame(s)	Phallophories sem. 5	Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet sem. 6	
Microédition V. Vernet, C. Sibran				English A. Scrivener	
Studio 2 NN		Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet — sem. 5		Déplacement J.-P. Castex, P. Mellet	
		Bad Taste D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux — sem. 6			
Conférence	Suivi des éditions R. Lidereau (sur RDV)	Réunion de famille D. Barreau			

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 168 semestres 3 & 4
- 178 emploi du temps
- 182 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·e 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 ouvert·es 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 enseignant·es, les étudiant·es sont amené·es 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·e, qu'il·elle 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 professeur·es 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·e 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 et conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant·e. Aux semestres 3, 4 et 5, l'accrochage des travaux et la présentation orale par les étudiant·es sont l'occasion d'apprécier la transversalité des médiums et approches et d'en avoir une lecture critique collégiale.

Au semestre 6 lors de la « Rencontre DNA », l'invitation d'un·e professionnel·le extérieur·e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant·e, dans le but de le·la 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·e 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·e 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·e.

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'enseignant·es de design graphique, d'un·e docteur·e et du directeur des études ou de son·sa représentant·e. 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 enseignant·es à l'usage des étudiant·es

- X Dominique Barreau**
lundi, mardi, jeudi
- X Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
- X François Chastanet**
mercredi, jeudi
- X Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- X Jérôme Dupeyrat**
lundi
- X Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- 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) mardi, mercredi,
jeudi, vendredi

semestres 3 et 4

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 115

POINT MENSUEL DE COORDINATION ET RENDEZ-VOUS

enseignant-e(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h (hors conférences)

objectifs

Lieu d'échange et d'explication des enjeux du cursus pédagogique, accompagnement de la vie étudiante au sein de l'établissement, prospective pédagogique.

contenu

Point mensuel de coordination en présence de l'ensemble des étudiant-es de l'option design graphique années 2, 3, 4 et 5 (temps de rencontre et connaissance inter-années) alterné avec des rendez-vous sollicités par les étudiant-es sur la vie étudiante dans le cadre de la préparation des CEVE, temps de préparation et de centralisation avec les enseignant-es, rédaction textes de coordination.

LES AFFICHISTES

enseignant-e(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 simples et 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.

ÉDITER I**enseignant·e(s)**

R. P. Lefèvre

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

hebdomadaire

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

semaine impaire

mardi 13h30-17h30 (atelier)

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·e(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 étudiant·es seront amené·es à construire un projet éditorial, transposition de la pensée écrite de l'auteur ou l'autrice 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·e(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 ou de la dessinatrice de 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 design 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·e(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 de la designer graphique et du dessinateur ou de la dessinatrice de 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.

CODER / DÉCODER**enseignant·e(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.

SUIVI DE PROJETS WEB**enseignant·e(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 étudiant·es 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.

**HELLO WORLD!
LANGAGES DU WEB / LES
FONDAMENTAUX (WEB-DESIGN 1 ET 2)**

enseignant·e(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·e. 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·e à partir d'un corpus défini. Ils devront être articulés de façon cohérente dans l'espace de s écrans, en faisant appel notamment à des systèmes de grilles. Nous aborderons dans un second temps la question de la multiplicité des écrans et de l'adaptabilité des contenus. Tout au long de l'année, une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique. Dominique Barreau interviendra ponctuellement dans le cours en fonction des problématiques abordées.

PHOTOGRAPHIE 1 SÉRIE / NARRATION

enseignant-e(s)

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

3

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h, par groupes

objectifs

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

- ✘ Les 8 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.
- ✘ Durant les 8 semaines suivantes, 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 en présence de Rémy Lidereau. 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·e(s)

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h, par groupes

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 étudiant·es de projets photographiques, à partir de logiques scénographiques proposées, où la représentation spatiale d'une réalité théâtrale fait écho à l'imaginaire fictionnel du·de la 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·e(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 ou autrice (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'étudiant·es, 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·e s'appuiera sur un écrit la synthétisant, et qui permettra un dialogue critique avec les autres étudiant·es 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·e(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)

pendant les cours de J.-F. Labérine
mercredi 14h-18h

objectifs

Initiation destinée aux étudiant·es en année 2 afin de poser les bases techniques de l'image numérique. L'ensemble des étudiant·es 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 & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
10h-11h		Comment va le monde ? D. Barreau sem. paire
11h-12h		Ateliers Bibliothèque Projets
12h-13h	Éditer I R. P. Lefèvre	
13h-14h		
14h-15h	Éditer I R. P. Lefèvre	
15h-16h		Les affichistes L. Cathala — sem. paire
16h-17h		Éditer I R. P. Lefèvre — sem. impaire
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		Culture Spécifique Design Graphique F. Chastanet O. Huz S. Dégeilh		Hello World! D. Petit-Armand	
Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)		Gestes, signes, contrastes F. Chastanet		Coder / Décoder D. Petit-Armand	
Point coordination F. Chastanet (sem. sans conférences)				English A. Scrivener	
Conférences Séminaire État des recherches		Histoire de l'art & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener		Ateliers Bibliothèque Projets	
Écriture théâtre P. Fauré (demi-groupe)					

semestre 4

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodologie 2 D. Barreau sem. paire
9h-10h	Histoire de l'art & Philosophie & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scriverener	
10h-11h		Comment va le monde ? D. Barreau sem. paire
11h-12h		Ateliers Bibliothèque Projets
12h-13h	Éditer II R. P. Lefèvre	
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		Culture Spécifique Design Graphique F. Chastanet O. Huz S. Dégeilh		Hello World! D. Petit-Armand	
Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)		Gestes, signes, contrastes F. Chastanet		Coder / Décoder D. Petit-Armand	
Point F. Chastanet (sem. sans conférences)				English A. Scrivener	
Conférences Séminaire État des recherches		Histoire de l'art & Philosophie J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener		Ateliers Bibliothèque Projets	
Écriture théâtre P. Fauré (demi-groupe)				(This cell is part of a larger block that is mostly black in the original image, with the text 'Ateliers Bibliothèque Projets' visible in a hatched area below it.)	

semestres 5 et 6

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION
À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 115

POINT MENSUEL DE COORDINATION ET RENDEZ-VOUS

enseignant·e(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h (hors conférences)

objectifs

Lieu d'échange et d'explication des enjeux du cursus pédagogique, accompagnement de la vie étudiante au sein de l'établissement, prospective pédagogique.

contenu

Point mensuel de coordination en présence de l'ensemble des étudiant·es de l'option design graphique années 2, 3, 4 et 5 (temps de rencontre et connaissance inter-années) alterné avec des rendez-vous sollicités par les étudiant·es sur la vie étudiante dans le cadre de la préparation des CEVE, temps de préparation et de centralisation avec les enseignant·es, rédaction textes de coordination.

DESIGN GRAPHIQUE : DES OBJETS

enseignant·e(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

5, option design graphique

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-12h

objectifs

Ancrage historique et théorique des projets dans le champ du design graphique, identification d'une thématique à développer pour l'article de DNA.

contenu

Par un regard commun et collectif sur des objets du design graphique présentés par les enseignant·es ou les étudiant·es, ces dernier·es seront amené·es à développer les outils d'une parole critique sur son propre champ. Ce temps d'échange permettra en 6 semaines le choix d'un objet d'étude pour l'article de DNA en relation avec l'atelier d'écriture puis d'en accompagner l'analyse.

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

enseignant·e(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Spécialisation dans le domaine de la conception de caractères typographiques, approfondissement des pratiques de dessin vectoriel et introduction aux fondamentaux de la programmation avec le langage Python au sein des logiciels de dessin de caractères, expérimentations autour des potentialités du format OpenType (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·e.

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·e(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.

EXPOSITION MOBILE**enseignant-e(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 atelier 13h30-17h30

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 ou de la conceptrice, vers la définition d'un parti pris clair avant toute mise en forme, lié à des expérimentations préalables.

L'étudiant-e 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.

ÉCRITURE(S)

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

enseignant·e(s)

P. Fauré
avec F. Chastanet au semestre 5

semestre(s) et option(s)

5 & 6
ouvert aux étudiant·es 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 et autrices 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 Kleë) 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 fréquentation 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 ».

RECHERCHE & PRATIQUE ÉDITORIALE**enseignant-e(s)**

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 14h-18h

mercredi 9h-13h

vendredi 10h30-13h et 14h-16h30

une fois par mois selon calendrier

– du 29 septembre au 2 octobre 2020

– du 27 au 30 octobre 2020

– du 24 au 27 novembre 2020

– du 12 au 13 janvier 2021

+ dates à venir pour le semestre d'été

objectifs

Concevoir un projet éditorial.

contenu

À partir d'un sujet donné, cet atelier aborde la recherche et pratique éditoriale dans sa globalité et sa précision. Chaque session est consacrée à une étape de travail de la conception et production éditoriale. L'étudiant-e mènera une recherche documentée et effectuera les choix—conceptuels et formels — adéquats avec sa démarche, en vue de concevoir une édition autonome et de développer une écriture personnelle.

PHOTOGRAPHIE 3**enseignant-e(s)**

J.-F. Labérine

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h, par groupes

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 ? 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.

LES COLORISTES**enseignant·e(s)**

L. Cathala

semestre(s) et option(s)

5

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 13h-17h

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 une articulation couleur / signe / espace social.

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

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 étudiant·es l'enjeu est d'en faire une lecture critique et actuelle en tant que designer praticien·ne. Ces lectures commentées permettent d'alimenter la contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances) exigée lors de la présentation du DNA.

ATELIERS**enseignant-e(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 vendredi 13h-17h
- ✘ Exposition mobile
lundi 18h-20h et mardi 8h30-12h30
- ✘ Fontes tout terrain
mercredi 14h-18h
- ✘ Photographie 3 mardi 14-18h
- ✘ Des langages et des formes
jeudi 14h-18h
- ✘ Recherche & Pratique éditoriale
semaine paire jeudi 9h-13h et 14h-18h
vendredi 10h30-13h et 14h-16h30
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-e choisit 3 ateliers en accord avec le collège des enseignant-es, 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·e(s)**

F. Chastanet, P. Fauré

semestre(s) et option(s)

6

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-13h

objectifs

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

contenu

Accrochage et mise en espace hebdomadaire pour la préparation au passage du DNA, développer la capacité d'articuler fond et forme dans la présentation orale d'un parcours au sein d'un espace spécifique. Un travail complémentaire de représentation spatiale de type plan / élévation / coupe à l'échelle sera demandé, prolongement des méthodologies abordées au semestre 5 permettant d'aborder les logiques de scénographie d'exposition et d'investissement d'un espace, plus particulièrement dans le champ du design graphique.

Ce temps d'accrochage et de rencontre collégiale favorisera la définition du projet personnel de chaque étudiant·e, d'énoncer les domaines plus spécifiques d'une possible recherche à venir.

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, janvier-avril 2021

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études/début de carrière* offre aux étudiant·es (années 3, 4 et 5) et aux diplômé·es 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'intervenant·es : 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·de la designer et témoignages d'intervenant·es 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 2020 et 3 demi-journées en mars 2021)

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenant·es du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant·es années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux diplômé·es de l'isdaT.

semestre 5

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets	Exposition mobile R. P. Lefèvre
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	Exposition mobile R. P. Lefèvre
15h-16h		Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)
16h-17h	Réunion de famille D. Barreau sem. paire (optionnel)	Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)
17h-18h		
18h-19h	Exposition mobile R. P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

— design graphique

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Écriture(s) P. Fauré</p>		<p>Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener</p>		<p>English A. Scrivener</p>	
<p>Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>		<p>Design Graphique Des objets F. Chastanet</p>		<p>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>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>	
<p>Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>		<p>Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>		<p>Les Coloristes L. Cathala — sem. paire</p>	
<p>Conférences</p>	<p>Séminaire État des recherches</p>	<p>Réunion de famille D. Barreau sem. impaire (optionnel)</p>	<p>Club des lectures sem. paire (optionnel)</p>		
<p>Point coordination F. Chastanet (sem. sans conférences)</p>					

semestre 6 — design graphique

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets	Ateliers Exposition mobile R. P. Lefèvre
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Spécialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener	
15h-16h		
16h-17h	Réunion de famille D. Barreau sem. paire (optionnel)	Ateliers Photographie J.-F. Labérine (demi-groupe)
17h-18h		
18h-19h	Ateliers Exposition mobile R. P. Lefèvre	Analyse d'œuvres P. Fauré
19h-20h		

(3 ateliers à choisir)

mercredi		jeudi		vendredi	
<p>Préparation DNA F. Chastanet, P. Fauré</p>		<p>Spatialisation J. Dupeyrat A. Samardžija Scrivener</p>		<p>English A. Scrivener</p>	
		<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>	<p>Design Graphique Des textes O. Huz, S. Dégeilh</p>		
<p>Ateliers Fontes tout-terrain F. Chastanet</p>		<p>Ateliers Des langages et des formes D. Petit-Armand</p>		<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>	
<p>Conférences Séminaire État des recherches</p>		<p>Ateliers Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>		<p>Ateliers Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	
<p>Point coordination F. Chastanet (sem. sans conférences)</p>		<p>Réunion de famille D. Barreau sem. impaire (optionnel)</p>		<p>Dessin/Projet peronnel L. Cathala</p>	
<p>Club des lectures sem. paire (optionnel)</p>				<p>Ateliers Recherche & Pratique éditoriale C. Sunier (1/4 sem. paire)</p>	

semestres 3 à 6 — option design

206 studios

216 cours communs (obligatoires)

232 emploi du temps

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 étudiant·es devront choisir 2 studios pour l'année 2 et 1 studio pour l'année 3. Pour gérer au mieux les effectifs et l'encadrement dans les différents studios, les étudiant·es devront obligatoirement formuler et motiver leur choix en quelques lignes pendant la première semaine d'octobre. Les étudiant·es devront rendre leur choix la deuxième semaine d'octobre.

Tout changement dans le choix des studios s'effectuera jusqu'au vendredi 9 octobre 2020 auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeur·es.

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 professeur·es de l'option design du 1er cycle, et à la secrétaire pédagogique Bettina Mellet au maximum 1 mois avant l'évaluation du semestre 6.

✗ 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 8 au vendredi 12 février 2021 (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 étudiant·es sont libres de participer aux ateliers d'initiation à la recherche artistique (voir page 115).

- ✕ 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·e 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 enseignant·es seront nécessaires pour engager la production des pièces à échelle 1.

Lors du DNA, cette recherche et le parcours de l'étudiant·e des six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. Avant l'obtention du DNA, les étudiant·es 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·e étudiant·e 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·elle 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 coordonnateurs de l'option design sont Jean-Marc Evezard et Hanika Perez.

Évaluation

Les crédits sont attribués par les enseignant·es 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·e étudiant·e 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·e et de son travail au cours du semestre, inaugurant les prémices d'un axe de recherche.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2	Recherches et expérimentations	6
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	Total	30
semestre 4	crédits	semestre 6	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	14	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4	Recherches et expérimentations	4
Bilan	4	Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Total	30	Diplôme	15
		Total	30

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

Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

présence des enseignant·es à l'usage des étudiant·es

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

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.

Une bibliographie organisée par thématique sera la base du Studio afin de mettre en place une analyse croisée sur la problématique des Communs et les enjeux que cela soulève d'un point de vue du design. Ce travail sera la base conceptuelle pour mettre en place l'analyse de contexte ou d'étude au libre choix de l'étudiant.e.

- Les idées du design.
- Contexte urbain.
- Contexte sociologique.
- Diviser l'espace & le milieu.
- Ornementation.
- Techniques.
- Organisation et travail.

Studio im.matériaux

La Nouvelle Ukronie / Libertalia

« 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 (mass-médias) où le nouveau réel passent (passe) 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'*homo 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-de la designer ne peut ni s'abstraire des territoires dans lesquels il-elle 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-de la 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.

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.

* Les Grecs l'appelaient la mêtis. La mêtis désignant cette capacité de l'intelligence qui correspond, non pas à l'abstraction, mais à l'efficacité pratique, au domaine de l'action, à tous ces savoir-faire utiles, à l'habileté de l'artisan dans son métier, à son « coup de main ».

Studio Design et environnements

Puier sans épuiser, rendre sensible à la ressource

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'habitat contemporain permet de capter et d'utiliser chaque jour des ressources apparemment inépuisables, dont les processus de production et d'acheminement (et leurs conséquences sociales et écologiques) 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 ? Comment nos choix alimentaires et nos modes d'approvisionnement impactent les paysages ? Ces commodités reposent sur des infrastructures, des réseaux, des dispositifs, des organisations 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 du rapport à l'environnement, des modes d'extraction et de production intensifs, qui affectent aussi bien la terre ou l'eau, les relations que nous entretenons avec ces éléments, que les relations entre les humains.

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnons 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 milieu de vie, 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 semblent accessibles de façon illimitée ? Comment faire advenir dans notre perception l'idée de cycle, d'interaction, d'éco-système ? Peut-on faire en sorte de diversifier les manières dont l'habitat contemporain se fournit et gère l'énergie et les ressources ?

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 de ses acteurs et actrices ou de ses habitant·es (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. Composé d'enseignant·es en design et design graphique, le studio Design et environnements vise à renforcer les articulations entre les différentes champs du design et à penser le projet comme un ensemble de propositions à différentes échelles (signe, objet, espace...) en interaction avec un milieu / contexte / territoire... 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.

Repères bibliographiques

- 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.
- Jared Diamond, *The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?*, éd. Viking Press, 2012.
- 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.
- *This is not an atlas*, collectif Oranotango, <https://notanatlas.org/fr>.
- Visions carto, <https://visionscarto.net>.

Studio Urbain et crises

Le studio est orienté sur l'urbain, centre de gravité de vie de la majorité de la population mondiale depuis 2008. Il porte sur l'impact que les crises de toutes natures : environnementale, économique, politique... opèrent sur son métabolisme, ses usages, espaces, organisations, modes de gouvernances ; et sur les stratégies que mettent en œuvre individus ou populations, pour faire face à des situations particulières, les négocier pour s'y adapter au mieux ; et à partir d'elles, inventer de nouvelles formes servant leurs convivialités.

Les crises correspondent aux déséquilibres et perturbations qui induisent des changements insidieux ou sensibles dans le développement urbain ; en modifient les éléments constitutifs et en transforment les actants. La notion de crise devient notre grille de lecture et d'analyse pour questionner nos rapports à différentes façons d'habiter, et concevoir des espaces-temps partageables.

Le travail du studio porte sur des contextes choisis en état actuel de crise ou en processus de sortie. Il s'appuie sur une méthodologie d'étude transdisciplinaire associant l'analyse urbaine, politique, architecturale et sociale, à l'enquête documentaire et la forensique.

Bibliographie sélective

- *Le droit à la ville*, Henri Lefebvre, 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.
- *Utopies réalisables*, Yona Friedman, éd. L'éclat, Paris, 2000.
- *Junkspace*, Rem Koolhaas, éd. Payot & rivages, Paris, 2011.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris 2016.

studios

STUDIO IM.MATÉRIAUX

LA NOUVELLE UKRONIE / LIBERTALIA

enseignant-e(s)

M. Gary, S. Aubry, H. Ambal, A. Loridan,
F. Fontana

avec les assistant-es d'enseignement des
ateliers techniques

partenaires & intervenant-es

Nathalie Delmas (Laboratoire de recherche
en sciences végétales) et les jardinier-es
du jardin botanique Henri GAUSSEN
de Toulouse, l'association Régionale des
éco-constructeurs du Sud-Ouest (ARESO),
Catherine Aventin (LRA de l'École Nationale
Supérieure d'Architecture de Toulouse),
La famille Bonnafont du domaine Cinq Peyre
(vignerons), Cédric Nouis (Agro-foresterie
et maraîchage Bio-intensif), Sébastien
De Tersac (ingénieur structure - Alpes
Contrôles), Marion Desquillet (Toulouse
school of economics / INRAE / Économie de
l'environnement et des ressources naturelles
/ Microéconomie)

semestre(s) et option(s)

3 à 6

ouvert aux étudiant-es des options art
et design graphique

crédit(s)

semestres 3 & 4	semestre 5
3	4

jour(s) et heure(s)

semestre 3

semaine paire mardi 14h-18h

semestre 3 & 4

mardi 9h-13h

semestre 5 & 6

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

objectifs

Penser, dessiner, concevoir et construire le
prototype d'une ferme urbaine pour répondre
au besoin d'autosuffisance des étudiant-es
et du futur restaurant de l'isdaT, par la mise
en œuvre et en action d'un laboratoire du
faire avec, du faire ensemble. Répondre aux
défis sociaux et environnementaux contem-
porains. Privilégier les coopérations et les
partenariats extérieurs en vue d'inventer de
nouveaux outils, des dispositifs propres à
revisiter les modèles économiques, sociaux
et politiques. Inventer des alternatives, faire
émerger des propositions occultées par le
courant de pensée dominant.

À l'image des éco-systèmes qui englobent
l'ensemble des inter-relations établies entre
divers êtres vivants entre eux et leur milieu,
le studio im.matériaux se donne pour objectif
de questionner notre relation au vivant,
aux matériaux, à leurs propriétés et à leurs
contextes de production ; de l'extraction
à la transformation, du recyclage au réemploi,
à travers les imaginaires qu'ils convoquent.

contenu

Selon le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), la population
urbaine est passée de 3,1 milliards d'habitants
en 2009 à 5,5 milliards d'ici à 2025. Jardins
ouvriers à Paris, "community gardens"
new-yorkais, mini-potagers en plein cœur
de Moscou... L'agriculture gagne du terrain
en ville. Aujourd'hui, 800 millions de personnes
consomment les produits de potagers urbains.

Constatant l'engouement de notre communauté pour un mode de vie éco-responsable et une consommation « durable », le projet Libertalia porté par le studio im.matériaux et ses partenaires propose de designer le prototype d'une ferme urbaine pour répondre au besoin d'autosuffisance des étudiant·es et du futur restaurant de l'isdaT. Contextualisé au sein de la cour d'honneur de l'isdaT, l'accent sera mis sur la recherche de l'autosuffisance alimentaire et énergétique et le réemploi.

- ✘ Espaces réservés à l'élevage et à l'exploitation des sols agricoles aériens, à leur prise en charge, au rythme des saisons,
- ✘ Régénération des sols par lombricompostage et recyclage des déchets organiques,
- ✘ Récupération des eaux de pluie et recyclage des eaux usées et des déchets organiques,
- ✘ Production de l'énergie,
- ✘ Création d'outils et systèmes techniques alternatifs
- ✘ Atelier paysan,
- ✘ Évènements...

Tirant ses modèles de la philosophie de pensée des précurseurs des utopies libertaires de l'anthropologue anarchiste David Graeber ou encore des méthodes d'agriculture sauvage préconisées par le microbiologiste Masanobu Fukuoka dont les idées et méthodes ont participé au développement du concept de permaculture ; le projet Libertalia, à rebours des systèmes d'interdépendances globalisées, prendra racine au cœur même d'une initiative citoyenne et locale, de la conscience d'une interdépendance radicale.

Semestre 6

Suivi des productions dans le cadre de la préparation au DNA.

Suivi des productions qui donneront lieu à l'exposition UKRONIE au jardin botanique Henri Gaussen de Toulouse et à l'édition d'un livret.

Bibliographie sélective

- Bettina Laville, Jacques Leenhardt, *Villette Amazone : Manifeste pour l'environnement au XXIe siècle*.
- « La fabrique du vivant », catalogue de l'exposition *mutation/création*, sous la direction de Marie-Ange Brayer, Livre broché.
- Gauthier Chapelle, Michèle Decoust, *Le Vivant comme modèle : La voie du biomimétisme*, éd. Albin Michel, 2015.
- *Essais de bricologie – Ethnologie de l'art et du design*, Revue Techniques & Culture, n° 64, éd. EHESS.
- David Graeber, *Les Pirates des Lumières ou la véritable histoire de Libertalia*, éd. Libertalia.
- Masanobu Fukuoka, « *La révolution d'un seul brin de paille* », une introduction à *l'agriculture sauvage*, éd. Guy Tredaniel.

STUDIO URBAIN & CRISES L'APPARTEMENT-EMPRISONNÉ

enseignant·e(s)

P. Grégoire et F. Fontana, professeurs
Interventions : A. Samardžija Scrivener,
docteure en philosophie, professeure à l'isdaT,
et un·e attaché·e temporaire d'enseignement
et de recherche à Sciences-Po Toulouse

semestre(s) et option(s)

7 & 8

ouvert aux étudiant·es de l'option art

crédit(s)

semestres 3 & 4

3

semestre 5

4

semestre 6

2

jour(s) et heure(s)

semestres 3 & 4

mercredi 14h-18h

semestres 5 & 6

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

présentation

Atelier transdisciplinaire dans le prolongement de *Ville & guerre* (2018-2019) et de *L'encampement : ambiguë forme urbaine novatrice ?* (2019-2020), *L'appartement emprisonné* clôt le troisième volet sur les questions liées à « la violence et l'urbain » : son incidence sur ses organisations / chaos, et porte sur les notions des usages, formes, imaginaires et statuts de l'habitat, plus spécifiquement sur ceux des modèles de l'habitat social. L'habitat versus ici le logement HLM ayant été considéré comme « espace-refuge » paradoxal, durant la crise sanitaire du printemps 2020.

contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu ayant un toit. L'appartement symbole et symptôme d'un espace urbain déserté, transformé, en territoire des enchaînements et articulations d'activités et situations quotidiennes — subies ou choisies —, de multiples natures et temporalités : individuelles / collectives, furtives / installées... de nouvelles expériences, heureuses ou terribles. Ce glissement d'usages d'un espace conçu pour les activités privées, investi de nouveaux rôles par ses usager·es n'usant quasi que des réseaux sociaux pour communiquer, a opéré des modifications de perceptions de son vécu souvent violemment ressenties.

Les termes d'« État de guerre » furent utilisés pour qualifier l'impact du virus sur la société. Malgré l'ambiguïté de la locution, des similitudes sont perceptibles entre une ville en guerre et en crise sanitaire. L'historien J.-N. Jeanneney en établit certaines lorsqu'il pointe des situations telles : « l'irruption de l'imprévu bousculant les tranquillités paresseuses », « les solidarités spontanées et les inégalités ravageuses », « les libertés menacées et le provisoire des exceptions à consentir. »

J.-N. Jeanneney, *Virus ennemi. Discours de crise, histoire de guerres*, éd. Gallimard, 2020.

contexte particulier de l'étude

Le quartier du Mirail conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis, associé aux architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité urbaine de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

contenu

Repenser les temporalités d'usages, fonctions, matières, espaces, d'un appartement HLM, à partir des qualités qu'il a, des stigmates qu'il porte, des imaginaires qu'il convoque, à travers les caractéristiques de son articulation / désarticulation à son territoire urbain.

Il s'agit de réaliser des enquêtes-portraits de logements et d'habitant·es de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine et de leurs cadres urbains, puis à partir de leurs synthèses, de concevoir des scénari puis des projets visant le mixage des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant·es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur... Dans un deuxième temps, vous développez individuellement un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : l'appartement vs son environnement urbain. Travailler simultanément de manière collective et individuelle pour partager et optimiser ressources et productions. Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant l'hybridation des connaissances. Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible. Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques. Concevoir des projets hybrides centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2020 à avril 2021.

- octobre : rencontre entre les étudiant·es des établissements et visite d'appartements de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et scénari de projets.
- journée d'études 1 : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études 2 : présentation des travaux des étudiant·es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse, Direction de l'Action Territoriale Toulouse Métropole, la personne en charge du projet politique de la ville / renouvellement urbain de Bellefontaine, le bailleur social Patrimoine Languedocienne, une association d'habitant·es.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>.
- La revue Urbanités
<https://www.revue-urbanites.fr>.
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS

enseignant-e(s)

L. Giorgino, H. Perez, V. Vernet, F. Fontana

semestre(s) et option(s)

3&4, option design

crédit(s)

3

jour(s) et heure(s)

mardi 14h-18h

objectifs

Découvrir la pratique du design à travers différentes sollicitations. S'exercer aux différentes étapes du processus de projet : analyse de situation, documentation, formulation d'hypothèses et développement de projet. Se familiariser avec une pensée du projet comme un ensemble de propositions à différentes échelles en interaction avec un contexte spatial, social, matériel... Articuler la pratique de différents outils en fonction des étapes de développement du projet.

contenu

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnons pour tâche de repenser nos relations, nos modes d'utilisation et de consommation des ressources quotidiennes. Il s'agit d'imaginer comment habiter en prenant soin de son milieu de vie, en développant un souci particulier des façons d'utiliser les ressources.

Plus particulièrement cette année, notre prisme sera lié à l'alimentation. Il s'agira pour les étudiant-es d'interroger les activités et les ressources (matières premières, eau, énergie...) liées à la production, l'approvisionnement, la préparation des aliments ou la gestion de ses déchets, mais aussi de considérer la nourriture comme un vecteur de partage des savoirs et des pratiques.

Il sera question d'accompagner ou de projeter de nouvelles pratiques ; de se demander quels imaginaires ou récits, quels outils et supports, quelles conditions peuvent permettre de communiquer, d'essaimer, de faire l'expérience de nouveaux modes d'accès, d'utilisation ou de gestion des ressources.

Bibliographie et références de projets en design

- Otl Aicher, *Die Küche zum Kochen: Werkstatt einer neuen Lebenskultur (La cuisine pour cuisiner : atelier d'une nouvelle culture de la vie)*, éd. Ökobuch Verlag u, Versand, 2005.
- Jean-Marc Besse, Gilles Tiberghien et Collectif, *Les carnets du paysage, N° 25 : Nourritures*, éd. Versailles Actes Sud Editions, 2014.
- Catherine Clarisse et Michel Bras, *Cuisine, recettes d'architecture*, éd. de l'Imprimeur, Besançon 2004.
- Julie Brugier, projets *Le grand déraffinement, Frugales, Encyclopédier l'achat*.
- Marti Guixe, projet *Solar Kitchen*.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS

enseignant·e(s)

L. Giorgino, H. Perez, V. Vernet, F. Fontana

semestre(s) et option(s)

5 à 8, option design

crédit(s)

semestre 5

4

semestre 6

2

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Enquêter, documenter un ou des mode(s) d'approvisionnement(s), de gestion d'une ressource, son modèle économique et lui donner forme. Transmettre et rendre sensible par les outils du design, de l'édition, de la cartographie, de la scénographie, de l'expérience pédagogique. Élaborer un cahier des charges à partir de l'enquête menée. Imaginer et concevoir des alternatives à nos systèmes de production et de consommation.

contenu

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnons pour tâche de repenser nos relations, nos modes d'utilisation et de consommation des ressources quotidiennes. Il s'agit d'imaginer comment habiter en prenant soin de son milieu de vie, en développant un souci particulier des façons d'utiliser les ressources.

La tâche que pourrait endosser plus spécifiquement le design dans cette affaire pourrait être la suivante : comment donner à voir ces relations singulières de soin et de réparation de l'environnement, et plus largement d'attention et d'interaction entre les hommes et leur milieu de vie ? Quelles formes pourraient prendre les espaces d'habitation, l'architecture, les paysages étant données ces relations et attitudes vis à vis de l'environnement de l'homme et ces manières soutenables d'utiliser les ressources ?

Méthodologie : enquêter, prospecter avec et par le design

Partant d'une question qui interroge le design et met en tension les enjeux sociaux contemporains des rapports aux ressources et à nos milieux de vie, les étudiant·es sont amené·es à prospecter sur les potentialités et manières de faire projet dans des contextes situés.

Dans un premier temps, il leur est demandé de mettre en place des méthodologies d'enquête et d'observation, des temps d'immersion, d'expérience ou de participation, dans des situations précises. Puis d'imaginer les moyens de donner à voir et à comprendre, de concevoir les formes sensibles permettant de faire émerger au delà de la restitution d'information, de nouveaux scénarii possibles. Il s'agit pour eux·elles de se saisir des outils du design pour interroger des modèles de sociétés existants et les réévaluer. Comment le dessin, la cartographie, les représentations du territoire sont des outils susceptibles d'agir de manière prospective pour penser des questions de sociétés.

Sujet d'étude

Après s'être penché sur le modèle du supermarché coopératif, puis sur les problématiques liées à la gestion de l'eau dans des contextes domestique, institutionnel ou urbain, le studio D&E travaille cette année à découvrir des scénarii possibles d'approvisionnement et de fonctionnement d'un lieu de restauration collective. Qu'est-ce qu'un lieu de restauration mobile et collectif aujourd'hui ?

Dans le contexte actuel, penser des scénarios pour l'approvisionnement d'un lieu de restauration dans une école, c'est se demander :

- Comment imaginer s'approvisionner, préparer, se nourrir, se restaurer, recycler et partager son alimentation aujourd'hui ?
- Quelle serait cette cuisine qui s' imagine comme lieu de partage, de transmission, et d'information ?
- À quoi ressemble une cuisine dans laquelle le « prendre soin » oriente les choix, comme ligne de conduite ?
- À quoi ressemblerait une cuisine où il n'y a pas un flux continu ?
- ...

Il s'agit de repenser les rôles et les usages, les fonctions et fonctionnements du lieu où l'on prépare ce qui nous permettra de nous restaurer ; il s'agit de se demander de quoi la cuisine est-elle fonction ?

Bibliographie et références de projets en design

- Otl Aicher, *Die Küche zum Kochen: Werkstatt einer neuen Lebenskultur (La cuisine pour cuisiner : atelier d'une nouvelle culture de la vie)*, éd. Ökobuch Verlag u. Versand, 2005.
- Jean-Marc Besse, Gilles Tiberghien et Collectif, *Les carnets du paysage, N° 25 : Nourritures*, éd. Versailles Actes Sud Editions, 2014.
- Catherine Clarisse et Michel Bras, *Cuisine, recettes d'architecture*, éd. de l'Imprimeur, Besançon 2004.
- Julie Brugier, projets *Le grand déraffinement, Frugales, Encyclopédier l'achat*.
- Marti Guixé, projet *Solar Kitchen*.

STUDIO LES COMMUNS

enseignant·e(s)

N. Bruyère, J.-M. Evezard, A. Samardžija
Scrivener, F. Fontana
avec les assistant·es d'enseignement des
ateliers techniques

partenaires & intervenant·es

La Compagnie du code, Artillect, INSA

semestre(s) et option(s)

3 à 6

crédit(s)

semestres 3 & 4	semestre 5
3	4
semestre 6	
2	

jour(s) et heure(s)

semestres 3 à 6

jeudi 14h-18h

semestres 5 & 6

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

objectifs

Le studio Les Communs se donne pour perspective d'interroger les rapports aux milieux techniques à travers la question du rapport entre production et les rituels ordinaires d'habiter le monde (rapport corps, espaces, gestes, interface physique et numérique, données, culture) afin de mettre en place une bibliothèque open-source d'éléments. Cette bibliothèque nommée l'Infinie bibliothèque sera organisée ainsi par catégorie qui peuvent être prises séparément ou en relation : structure & assemblage, division de l'espace, ornementation, éléments primaires (lumière, couleur, eau, feu, air, électricité, image), mobilier & objets (compris mobilité et transport), visualisation de données.

contenu

Il s'agit d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations de production technique basées sur les pratiques communes entre usager·e, designer, industrie, industrie numérique et artisanale. Ce travail devra permettre la création d'artefacts transformables, modifiables et réparables ; une attention particulière à la forme, à sa matérialité, à l'ornementation sera examinée sous le principe de la forme ouverte, adaptable aux différents rites sociaux de mise en commun, que nous nommerons Standard ouvert. Pour ce faire, 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·e et la qualité contre une vie mode d'emploi et une surproduction exprimée en quantité.

Chaque étudiant·e, en plus des échanges théoriques (voir bibliographie) et pratiques (apprentissage techniques et méthodologie de projet), devra documenter ses travaux et les archiver dans la bibliothèque infinie suivant un protocole de travail commun. Un engagement personnel sera demandé aux étudiant·es en faisant une immersion au choix comme moteur de leurs travaux.

Ce contexte d'étude ancrera leurs projets dans un rapport au territoire à interroger pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques des modes d'habiter contemporain (mondialisation, données, mixage des cultures, crise, effondrement, etc). 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 (branding, récupération de données...) et des objets de plus en plus « fermés » (obsolescence programmée, obsolescence formelle).

Celle-ci sera la base d'une réflexion plus ample que la simple mise en application des techniques numériques.

Le Studio finit par une phase intensive de production afin de valoriser le travail ; plusieurs contextes de mise en application seront proposés pour réaliser des éléments de la bibliothèque infinie, cela sera l'occasion de mettre en place des partenariats : industrie, artisanat, fablab pour créer des lieux de vie. Les contextes seront présentés en début d'année. La mise en place de ce projet collectif se fera à partir des travaux personnels des étudiant·es.

cours communs (obligatoires)

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

enseignant·e(s)

H. Ambal

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h-12h
et dans les studios selon calendrier

objectifs

Dessiner en pratiquant, assembler et 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, de l'analyse 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 à l'école qu'intérieurs à l'atelier. Nous aborderons les techniques de représentation à travers 2 temps de production :

Dessiner pour comprendre et montrer

Temps 1 : L'échelle domestique

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

bord un inventaire de formes qui nous seront utiles dans la construction de nos projets.

Dessiner pour construire une pensée

Temps 2 : La ville et ses interstices

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

« Là où commence et finit la ville : au seuil de sa chambre ou au péage de l'autoroute ? »

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

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

Outils et matériels obligatoires

- Un mètre métallique, 5m minimum
- Un kutch, règle graduée aux différentes échelles (1/500, 1/200, 1/100, 1/50...)
- Un carnet A4, 100 pages minimum, 100g/m²
- Une ramette de papier A4 80g
- Un rouleau de calque d'étude 40g
- Un criterium mine 0,5mm B
- Encres, aquarelles, feutres.

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

enseignant·e(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
et dans les studios selon calendrier

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 :

Temps 1 : 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 constituent toujours des champs possibles de création : une ouverture, un seuil, une porte d'entrée, une fenêtre, un escalier, un gradin, un tabouret, une chaise, une barrière, un arbre, une caisse... l'horizon !

Temps 2 : 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
- Une ramette de papier A4 80g
- Un rouleau de calque d'étude 40g
- Un criterium mine 0,5mm B
- Encres, aquarelles, feutres.

INFOGRAPHIE 2D-3D I**enseignant·e(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 et autrice 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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-e(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-e de devenir « auteur » ou « autrice » 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 étudiant-es (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·e(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/de la 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·e(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 apparaît que l'image véhiculée par un produit est construite pour des raisons de marketing et qu'il convient, si le·la 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 étudiant·es 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 étudiant·es. 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 étudiant·es au sein des différents studios.

Au semestre 6, dans le cadre de la préparation individuelle au DNA, l'étudiant·e 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·e(s)

L. Giorgino

semestre(s) et option(s)

5 (séance collective à partir du 17 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 16h30-18h30
(début des cours le 17 novembre 2020)

objectifs

Accompagnement des étudiant·es 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 étudiant·es 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 il·elles 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).

PRÉPARATION AU DNA**enseignant·e(s)**

Collégiale des professeur·es

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 étudiant·es au diplôme...

contenu

Lors du DNA, les travaux des 6 semestres sont évalués. Les étudiant·es doivent être en mesure de présenter dans les espaces dédiés, une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Il·elles doivent être capables de communiquer aux membres du jury la compréhension qu'il·elles ont des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu'il·elles 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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 enseignant·es de l'option design est mobilisé, les enseignant·es et assistant·es des ateliers techniques accompagnent les étudiant·es dans la réalisation des travaux.

LANGAGES DU WEB LES FONDAMENTAUX

enseignant-e(s)

D. Petit-Armand

semestre(s) et option(s)

3 & 4

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h-13h

objectifs

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

contenu

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

Dans un premier temps, à partir de contenus donnés, l'étudiant-e 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-e 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 Brant, 1968-1972). Les étudiant-es 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·e(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, sur rendez-vous

objectifs

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiant·es 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.

MODULE ÉTUDE DE CAS ET EXPÉRIMENTATIONS**enseignant·e(s)**

H. Ambal, L. Bataille, J.-M. Evezard

semestre(s) et option(s)

3 à 5

jour(s) et heure(s)

vendredi (selon calendrier)

objectifs

Une démarche inscrite dans la durée (2 semestres), de caractère pluridisciplinaire, conduisant à une production, élaborée à partir d'une recherche documentaire (étude de cas à partir d'objet ou de construction issus du champ du design moderne et contemporain) et donnant lieu à une évaluation.

contenu

Ce qui est recherché :

- La recherche d'informations, l'analyse et l'exercice d'un regard critique.
- Les expérimentations et la mise en œuvre des techniques et outils enseignés pour un travail personnel et singulier.
- L'étude d'un exemple si possible local qui donne du sens.
- Les partenariats extérieurs (visites d'entreprises, contacts avec des spécialistes...).

Au cours des différentes étapes de la recherche et de la production, dans le cadre de leurs heures de présence, les enseignants suivent les étudiant·es dans leurs progression, et vérifient la pertinence des informations analysées par rapport au sujet (objet, installation ou construction) choisi par l'étudiant·e.

cours techniques (obligatoires)

INITIATION TECHNIQUE À L'IMAGE NUMÉRIQUE

enseignant·e(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 étudiant·es, soit entre 6 et 8 séances, semaines 40 à 45 jeudi et vendredi 12h30-14h

objectifs

Initiation destinée aux étudiant·es en année 2 afin de poser les bases techniques de l'image numérique. L'ensemble des étudiant·es 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·e(s)

Professeur·es et intervenant·es invité·es

semestre(s) et option(s)

4 & 6

jour(s) et heure(s)

semaine du 8 au 12 février 2021

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 théoricien·nes, de critiques, de designers ou d'architectes.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

semestre(s) et option(s)

4 & 6

jour(s) et heure(s)

Préparation vendredi 12 février 2021
Journées Portes Ouvertes les vendredi 12 et samedi 13 février 2021

objectifs

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

contenu

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

MISE EN ESPACE**enseignant·e(s)**

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

3 à 6

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes... Expérimenter des modes divers d'arrangements dans l'espace pour rendre lisible et partageable des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. *In fine* relire et revoir autrement son travail pour mieux le revisiter.

contenu

Les séances de mise en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances, les étudiant·es sont amené·es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail.

Il s'agira d'expérimenter collectivement — enseignant·es et étudiant·es — des arrangements, des parcours, des dialogues qui seront les plus à mêmes de communiquer les tenants et les aboutissants des démarches de projet ; (de provoquer des rencontres ou des confrontations d'hypothèses ; de mettre en perspective et faire émerger des problématiques ou un fil conducteur entre des travaux différents). Ces séances seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et de la mise en forme du projet.

TRANS_MISSION**enseignant·e(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 étudiant·es de l'année 2 et les étudiant·es finalisant les réalisations en vue du DNA.

contenu

Les étudiant·es 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 étudiant·es 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, janvier-avril 2021

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études / début de carrière* offre aux étudiant·es (années 3, 4 et 5) et aux diplômé·es 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'intervenant·es : 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·de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibrán, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2020 et 3 demi-journées en mars 2021)

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenant·es du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant·es années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux diplômé·es de l'isdaT.

notes

semestres 3 et 4 — design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	STUDIO/I.M. S. Aubry, M. Gary, A. Loridan, F. Fontana
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		English A. Scrivener
13h-14h		
14h-15h	AutoCad / Rhino3D L. Bataille — sem. 3	Maquette L. Bataille — sem. 4
15h-16h		
16h-17h		STUDIO/D.E. H. Perez & F. Fontana
17h-18h		STUDIO/I.M. S. Aubry — sem. 3
18h-19h	Histoire et théories du design L. Giorgino	Analyse d'œuvres P. Faure (optionnel)
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<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>STUDIO/U.C. P. Grégoire & F. Fontana</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère, J.-M. Evezard, A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Español F. Martí-Jufresa sem. paire</p>
<p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Infographie 2D/3D J.-M. Evezard</p>

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>Histoire de l'art J. Dupeyrat</p>	<p>STUDIO/D.E. L. Giorgino, H. Perez, F. Fontana</p>
15h-16h		
16h-17h		<p>Outils méthodo. L. Giorgino</p>
17h-18h		
18h-19h	<p>Histoire et théorie du design L. Giorgino – sem. 5</p>	
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
<p>Español F. Martí- Jufresa sem. paire</p>	<p>Philosophie A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Infographie 2D / 3D J.-M. Evezard — sem. 5</p>
<p>STUDIO/I.M. S. Aubry, M. Gary, A. Loridan, F. Fontana</p> <p>STUDIO/L.C. N. Bruyère</p>	<p>STUDIO/L.C. N. Bruyère, J.-M. Evezard, A. Samardžija Scrivener</p>	<p>Nous savons bien dessiner Hervé Ambal</p>
<p>Conférences</p> <p>Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	<p>Club des lectures L. Cathala, J. Dupeyrat, C. Sunier sem. paire (sur inscription)</p>	<p>English A. Scrivener</p>

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 étudiant·es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant·es entré·es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

SÉMINAIRE « HISTOIRE DE L'EXPOSITION »

enseignant·e(s)

C. Bernard

semestre(s) et option(s)

7 à 10, toutes options, diplômé·es et extérieurs

jour(s) et heure(s)

vendredi 9h–12h, amphi A
séances selon calendrier à venir

objectifs & contenu

Le propos du séminaire sera essentiellement historique. C'est pourquoi il balayera 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·e(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

2

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h

– le 18 novembre 2020

– le 9 décembre 2020

– le 20 janvier 2021

– le 10 mars 2021

– le 17 mars 2021

– le 14 avril 2021

objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignant·es de toutes les options, ainsi que par les étudiant·es. 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·e(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·e(s)**

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

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

crédit(s)

2

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 enseignantes 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.

**LA POÉTIQUE
PAS À PAS, LES AVENTURES D'UN
PERSONNAGE CONCEPTUEL : MIMESIS**

enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa, Y. Caro

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
1	2

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 10h-12h

objectifs

Lire avec autant d'attention que de liberté la *Poétique* d'Aristote (384-322 av. J.-C.), texte ancien incontournable pour comprendre la façon dont l'art de mettre en scène, peindre et raconter des histoires a été conçue en Occident de la Renaissance au XXe siècle.

contenu

Dans le contexte artistique contemporain, la *Poétique* d'Aristote fait partie de ces références si connues comme peu lues. Ce séminaire de lecture à petit feu et sur longue durée se veut l'occasion de découvrir quels effets peut produire la traversée réelle d'un tel monument à une époque où l'oubli de sa lecture dans une école d'art ne fait presque plus lacune. Comme s'il s'agissait d'une inversion dialectique classique, lire aujourd'hui dans ce contexte la *Poétique* d'Aristote est devenu une forme d'expérimentation.

Par cette lecture patiente et désormais sans aucun compte à rendre ni au passé, ni au présent, ni au futur, nous essaierons de suivre les aventures d'un personnage conceptuel de l'envergure de « Mimesis », de démêler les différentes couches de sens qu'il aura porté, d'écouter l'écho de ce sens qui nous parvient encore, de mesurer aussi ce qui ne nous est plus accessible, de cartographier enfin les différents mots par lesquels nos langues modernes auront essayé de le traduire.

Il ne s'agira donc pas forcément de faire l'éloge de l'actualité de ce texte âgé, ni de pleurer la perte de son aura canonique. Il s'agira de se laisser lire sans craintes et sans attentes un texte qui ne nous demande plus rien et qui n'a désormais que le pouvoir de son intelligence.

SÉMINAIRE : LEXIQUE CRITIQUE**enseignant·e(s)**

N. Bruyère, M. Gary, L. Giorgino, P. Gregoire,
H. Perez, NN

semestre(s) et option(s)

9, option design

crédit(s)

semestre 9

4

jour(s) et heure(s)

lundi 15h30-16h30
+ séances selon calendrier

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 étudiant·es sont invité·es 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.

Pour chacune de ces séances les différent·es enseignant·es de l'option design animeront tour à tour une séance à propos d'une notion, d'un concept, d'une idée et proposeront à la lecture un ou deux textes consacrés à la question. Il s'agira de mettre en débat cette notion ou idée, d'interroger la manière dont elle peut-être opérante pour penser et interroger des pratiques existantes. À la fin du débat, un temps sera laissé aux étudiant·es pour rédiger un court article sur le sujet traité.

Au fur et à mesure des séances, l'ensemble des notions traitées constituera un lexique critique, sa forme et ses modalités de partage pourront être celle du wiki collaboratif ou de la cartographie.

Un calendrier sera communiqué en début d'année aux étudiant·es ainsi qu'une bibliographie avec les textes proposés à l'étude.

Parmi les termes et notions abordées : usage / pratique, bricoleur / ingénieur, Forme / apparence, projet, Fonction, mode d'emploi, design de service, design fiction, économie de l'attention, la métis, la ruse.

HISTOIRE ET THÉORIES DU DESIGN

enseignant-e(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-e 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 ever 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 Frank 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 étudiant-es en année 2 option design uniquement.

HISTOIRES CROISÉES**enseignant·e(s)**

J. Dupeyrat

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option design graphique

crédit(s)

semestres 7 & 8

1

semestre 9

4

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

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·e(s)**

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·ne pour à son tour écrire depuis cette posture.

ANALYSE, ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE VIVANT

enseignant·e(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 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 ou à la spectatrice, 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 étudiant·es pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre... Le corpus des œuvres et auteurs et autrices 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·e(s)

S. Morlighem

semestre(s) et option(s)

7 à 9

crédit(s)

semestres 7 & 8	semestre 9
1	4

jour(s) et heure(s)

- les 8 et 9 octobre 2020
- les 11 et 12 mars 2021
- les 6 et 7 mai 2021
- les 24 et 25 juin 2021

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·e au cours de l'écriture du mémoire dans son ancrage dans le champ spécifique du design graphique, son histoire et ses problématiques contemporaines.

ARTE Y DISEÑO EN ESPAÑOL

enseignant·e(s)

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

7 & 8, toutes options

crédit(s)

1

jour(s) et heure(s)

semaine paire

entrevista individual periódica

objectifs

Saber presentar de manera ágil y solvente su propio trabajo artístico en lengua española.

contenu

Presentación individual de los proyectos en curso del estudiante en su taller o en cualquier otro espacio de la escuela que el estudiante considere oportuno.

**FINE ART, GRAPHIC DESIGN
AND DESIGN IN ENGLISH**

enseignant·e(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@isdatt.fr.

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

objectifs & contenu

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

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

Crédits inclus dans « Projet plastique, Prospective... » aux semestres 7 et 8, et dans « Mise en forme du projet personnel » au semestre 9 (voir pp. 271, 298 et 316)

SÉMINAIRE DE RECHERCHE GENRE2030

enseignant·e(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

semestre d'hiver : lundi 18h–20h

semestre d'été : mardi 10h–12h

objectifs

Offrir un espace de rencontre, de partage, d'expérimentation et de recherche à tout·e étudiant·e 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-e(s)**

L. Cathala, J. Dupeyrat, C. Sunier

semestre(s) et option(s)

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

jour(s) et heure(s)

semaine paire

jeudi 18h–20h

objectifs

Éprouver le fait que lire, c'est faire.

contenu

1. Le Club des lectures se réunit périodiquement, à l'isdaT 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. Le club s'efforce de produire de nouvelles éditions à partir des livres lus, sous forme imprimée ou sous forme de « publications vivantes » (vidéo, oralité, performance, etc.).

5. « Lire, c'est faire ». Un lecteur ou une lectrice n'interprète pas un livre, il-elle le co-produit.

Annexe

Pour l'année 2020–2021, le Club des lectures :

- Explorera et réinterprétera les formats des programmes littéraires provenant de la télévision et du web (qu'en est-il de la lecture lorsqu'elle est médiée par des images et des dispositifs néomédiatiques ?) ;
- Participera à la Biennale de l'édition « Exemplaires » accueillie à l'isdaT.

SÉMINAIRE ÉCRITURE

enseignant·e(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)

– 13 octobre 2020

– 27 octobre 2020

– 10 novembre 2020

– 8 décembre 2020

+ dates à venir pour le semestre d'été

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

Première période du séminaire écriture : octobre / novembre / décembre 2020

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.

Deuxième période du séminaire écriture : à partir de janvier 2021

Le séminaire accueillera Anne-James Chaton en présence-visio depuis les jardins de la Villa Médicis à Rome, à raison d'une fois par mois (calendrier à définir). C'est sous le titre « Ce que peuvent les mots » qu'Anne-James Chaton nous informera, nous présentera, et avec nous analysera les enjeux (et les signatures) les plus contemporains des écritures actuelles (le pluriel est de rigueur, nous le verrons).

Et cela pour préparer théoriquement, tout autant que pratiquement, un événement envisagé pour le début de l'automne 2021 qui réunira à l'école, pour des prestations publiques, nombre des plus remarquables représentant·es des écritures contemporaines et qui proposera des tables rondes, entre ces intervenant·es et le public étudiant et extérieur, autour des sujets que le séminaire aura mis en lumière.

Nota bene : le séminaire ayant une fréquence bimensuelle, le travail se déroulera une fois en présence-visio d'Anne-James Chaton accompagné (en présence réelle) de votre serviteur, et la fois suivante je continuerai avec vous le travail initié. Et ainsi de suite...

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

enseignant·e(s)

É. Cliquet

semestre(s) et option(s)

3, 5, 7 & 9, toutes options
 groupe de 10 étudiant·es sur candidature

jour(s) et heure(s)

mercredi 14h-18h

objectifs

Créer les conditions d'une rencontre : entre les étudiant·es en art, en design et en design graphique, leurs enseignant·es 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 convenu avec la prison de Seysses d'intervenir une semaine sur deux au Quartier de courte Peine du centre pénitentiaire le mercredi après-midi de la fin octobre 2020 à la fin mars 2021, trois ou quatre étudiant·es à la fois en présence de l'enseignant et d'une dizaine de détenus hommes. L'autre semaine sera dévolue à un compte-rendu des séances précédentes et à la préparation des séances suivantes. Sont également envisagés une visite des détenus à l'isdaT et une visite d'exposition d'art ensemble. Au cours de ce travail, le pôle ressource du centre d'art du BBB interviendra ponctuellement concernant le statut d'artistes intervenant·es en dehors du cadre de la galerie et du musée comme c'est le cas en milieu carcéral. L'atelier se terminera par un accrochage au parloir.

Chaque séance au Quartier de Courte Peine (QCP) durera 2h et se déroulera généralement en deux temps : un temps de discussion sur l'histoire de l'art et du design à partir de la présentation d'une œuvre par un·e étudiant·e et un temps de pratique artistique collective.

SÉMINAIRE PRÉHISTOIRE

enseignant·e(s)

P. Fauré

semestre(s) et option(s)

ouvert à toutes les options et toutes les années pour les trois plateaux-médias 4 à 10, toutes options + unité musique et danse pour les cours préparatoires

jour(s) et heure(s)

mardi 18h-20h
deux semaines sur quatre au semestre d'été pour les cours préparatoires
— 3 février 2021
— 21 avril 2021
— 19 mai 2021

objectifs

Invitation à une réflexion sur l'image. Plus précisément sur notre rapport aux images rupestres et mobilières, traces archéologiques et témoignages anthropologiques des sociétés paléolithiques.

contenu

Le terme de séminaire est imparfait ou incomplet pour définir ce projet, cependant sa racine latine signifiant semer correspond à la volonté de susciter un rapport dynamique à la mémoire dessinée, peinte, gravée et sculptée des premiers homo sapiens. De même, le mot préhistoire pêche en ce sens qu'il recouvre un champ extrêmement large bien que lacunaire et que les pratiques d'art pariétal par les chasseurs-cueilleurs se sont poursuivies jusqu'à une période récente, si on pense aux Sans du Drakensberg ou aux Aborigènes d'Australie. L'intention n'est pas de servir un récapitulatif de tous les savoirs de ce domaine. Il s'agira de partir d'un regard interdisciplinaire vecteur de notre sensibilité comme de savoir-faire artistiques et scientifiques pour tenter d'approcher ce que l'on appelle l'art paléolithique.

Chaque rencontre devrait avoir sa forme propre, la volonté première étant de faire partager un regard incisif et proliférant à partir d'images de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous cheminerons selon le rapport au désir et au besoin de concevoir des images plus qu'en suivant une progression chronologique et linéaire. Lecture synoptique et monographies de lieux archéologiques dialogueront avec les diverses hypothèses exposées. Faire découvrir des musiques, des danses, des rituels « de peuples premiers » permettrait également d'avoir une approche par analogie.

Des intervenant·es seront choisi·es dans toutes les disciplines étudiant la préhistoire en France ou ailleurs. Les cours préparatoires débiteront après le premier plateau-média avec les étudiant·es qui se seront inscrit·es et devront intervenir lors des rencontres suivantes en menant une part des entretiens ou en préparant une documentation papier ou audiovisuelle.

Équipe de base et partenaires

La définition des contenus et la coordination des rencontres seront proposées par Philippe Fauré, en harmonie avec Carole Fritz et Gilles Tosello qui participeront à chacun des plateaux-médias.

Carole Fritz est archéologue préhistorienne, chercheuse au CNRS. Elle dirige le Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique (CREAP Cartailhac) à la MSHS de Toulouse. Depuis 2018, elle dirige les recherches scientifiques de l'opération archéologique nationale dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche). Elle a coordonné l'ouvrage *L'Art de la Préhistoire* aux éditions Citadelles et Mazenod.

Gilles Tosello est archéologue préhistorien, peintre, illustrateur, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, chercheur associé au CREAP. Il a travaillé sur les grottes ornées du Tuc d'Audoubert et de Marsoulas. Il fait partie de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Par ailleurs, il en a réalisé le fac-similé. De nombreux ouvrages et expositions utilisent ses dessins et études. Il a lui-même publié plusieurs livres et participé à plusieurs films.

NÉONS**enseignant·e(s)**

F. Marti-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

8

jour(s) et heure(s)

trois semaines selon calendrier
8 étudiant·es
ouvert à 1 étudiant·e de design et
1 étudiant·e de design graphique (sem. 8)

objectifs

Produire des projets en néon.

contenu

Le cours *Enseignes et néons* est une proposition d'échange entre des étudiant·es en art à l'isdaT et des étudiant·es suivant la formation des ateliers enseigne et néon au lycée polyvalent et CFA Dorian à Paris.

Cet échange aura lieu en 3 temps :

- ✕ 4 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 étudiant·es 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 étudiant·es dans des modes de collaboration qu'il·elles seront susceptibles d'avoir à développer dans le futur auprès d'artisans et d'artistes.

STUDIO URBAIN & CRISES L'APPARTEMENT-EMPRISONNÉ

enseignant-e(s)

P. Grégoire et F. Fontana, professeurs
Interventions : A. Samardžija Scrivener,
docteure en philosophie, professeure à l'isdaT,
et un-e attaché-e temporaire d'enseignement
et de recherche à Sciences-Po Toulouse

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design
ouvert aux étudiant-es des semestres 7 à 10,
option art

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

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

présentation

Atelier transdisciplinaire dans le prolongement de *Ville & guerre* (2018-2019) et de *L'encampement : ambiguë forme urbaine novatrice ?* (2019-2020), *L'appartement emprisonné* clôt le troisième volet sur les questions liées à « la violence et l'urbain » : son incidence sur ses organisations / chaos, et porte sur les notions des usages, formes, imaginaires et statuts de l'habitat, plus spécifiquement sur ceux des modèles de l'habitat social. L'habitat versus ici le logement HLM ayant été considéré comme « espace-refuge » paradoxal, durant la crise sanitaire du printemps 2020.

contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu ayant un toit. L'appartement symbole et symptôme d'un espace urbain déserté, transformé, en territoire des enchaînements et articulations d'activités et situations quotidiennes – subies ou choisies –, de multiples natures et temporalités : individuelles / collectives, furtives / installées... de nouvelles expériences, heureuses ou terribles. Ce glissement d'usages d'un espace conçu pour les activités privées, investi de nouveaux rôles par ses usager-es n'usant quasi que des réseaux sociaux pour communiquer, a opéré des modifications de perceptions de son vécu souvent violemment ressenties.

Les termes d'« État de guerre » furent utilisés pour qualifier l'impact du virus sur la société. Malgré l'ambiguïté de la locution, des similitudes sont perceptibles entre une ville en guerre et en crise sanitaire. L'historien J.-N. Jeanneney en établit certaines lorsqu'il pointe des situations telles : « l'irruption de l'imprévu bousculant les tranquillités paresseuses », « les solidarités spontanées et les inégalités ravageuses », « les libertés menacées et le provisoire des exceptions à consentir. »

J.-N. Jeanneney, *Virus ennemi. Discours de crise, histoire de guerres*, éd. Gallimard, 2020.

contexte particulier de l'étude

Le quartier du Mirail conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis, associé aux architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité urbaine de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

contenu

Repenser les temporalités d'usages, fonctions, matières, espaces, d'un appartement HLM, à partir des qualités qu'il a, des stigmates qu'il porte, des imaginaires qu'il convoque, à travers les caractéristiques de son articulation / désarticulation à son territoire urbain.

Il s'agit de réaliser des enquêtes-portraits de logements et d'habitant·es de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine et de leurs cadres urbains, puis à partir de leurs synthèses, de concevoir des scénari puis des projets visant le mixage des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant·es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur...

Dans un deuxième temps, vous développez individuellement un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : l'appartement vs son environnement urbain. Travailler simultanément de manière collective et individuelle pour partager et optimiser ressources et productions.

Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant l'hybridation des connaissances.

Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible.

Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques. Concevoir des projets hybrides centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2020 à avril 2021.

- octobre : rencontre entre les étudiant·es des établissements et visite d'appartements de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et scénari de projets.
- journée d'études 1 : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études 2 : présentation des travaux des étudiant·es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse, Direction de l'Action Territoriale Toulouse Métropole, la personne en charge du projet politique de la ville / renouvellement urbain de Bellefontaine, le bailleur social Patrimoine Languedocienne, une association d'habitant·es.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>.
- La revue Urbanités
<https://www.revue-urbanites.fr>.
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.

PLEXUS LAB**enseignant·e(s)**

D. Haudrechy, coordination artistique et pédagogique + directions des études et enseignant·es référent·es par options

semestre(s) et option(s)

7 & 8, pour les options art, design & design graphique (3 étudiant·es de chaque option), sur candidature + étudiant·es en DNSPM 2 musique classique & MAA et en DE 2 danse contemporaine & jazz

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h-18h
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 étudiant·es en art, en design, en design graphique, en musique classique, en musiques actuelles, en danse jazz et en danse contemporaine. Un lieu et un temps d'expérimentations et d'échanges mais aussi de partage de connaissances, d'influences et d'envies.

Le but de PLEXUS Lab est de faciliter le lien entre les étudiant·es 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 ou de la spectatrice » pour permettre un échange entre les étudiant·es des différentes disciplines (ressenti, vision, mise en contexte, pertinence esthétique, etc.).

PROJET PEINTURE MURALE – ONCOPOLE

enseignant·e(s)

R. Larre et NN

semestre(s) et option(s)

5 & 7, option art, sur candidature

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

horaire déterminé au fur et à mesure
et réalisation de la peinture murale en fin de
projet

objectifs

Le département d'hématologie de l'Oncopole, Institut universitaire du cancer de Toulouse, s'est engagé dans un projet avec l'isdāT qui a pour but de réaliser des œuvres in situ, au sein du service d'hématologie ou des personnes sont admises pour des séjours de moyenne durée. L'ensemble des propositions, plutôt orienté vers la peinture murale, accompagnera le quotidien des patient·es comme du personnel.

La rencontre se situe comme un élément central de ce projet : celle d'un établissement hospitalier avec une école d'art, des étudiant·es du cursus long avec des élèves amateurs et amatrices, et la rencontre entre un milieu scolaire et professionnel.

contenu

Comme souvent dans les contextes hospitaliers, l'espace du service est uniquement déterminé par des contraintes techniques. L'enjeu est d'amorcer une réflexion sur ce type d'espace habité et vécu, le soin ne doit pas y être uniquement une affaire de biologie et de technique, c'est aussi un accompagnement humain, et un environnement à vivre, d'autant qu'il s'agit souvent d'un moment difficile émotionnellement pour les personnes qui y séjournent.

Nous nourrirons nos réflexions d'exemples d'interventions d'artistes pensées et réalisées pour des espaces de vie collective. Les réalisations reposeront sur le travail du groupe tout en intégrant des propositions individuelles. Le groupe est constitué d'étudiant·es de l'option art, et des participant·es aux cours de pratiques amateurs.

notes

semestres 7 à 10 — option art

- 276 **cours communs (obligatoires)**
- 279 **cours / ateliers (au choix)**
- 290 **emploi du temps**

Le second cycle se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant·e. 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·e.

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 plasticien·nes et théoricien·nes. Leurs nombreuses contributions communes en attestent : d'un côté les cours de préparation du mémoire, le séminaire Cours particulier saison 7, Genre2030. D'un autre côté, une expérimentation au sein de l'isdaT entre les étudiant·es eux·elles-mêmes, ainsi qu'entre les étudiant·es et les

enseignant·es : la présentation des mémoires, 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·e ;
- ✗ les **cours** ;
- ✗ la **présentation des mémoires** ;
- ✗ le **mémoire** ;
- ✗ la **mise en espace**.

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

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

- ✗ le(s) **stage(s) de mobilité**.

Du 1er au 3 décembre 2020 auront lieu des mises en espace des étudiant·es en année 5 option art.

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants sont obligatoires :

- ✗ la présentation du mémoire ;
- ✗ 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·e :

- ✗ 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·e doit rester en contact régulier par e-mail avec les professeur·es 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 professeur·es fait une évaluation de l'ensemble des travaux. Les crédits sont attribués par le conseil des professeur·es sur avis de ce jury.

En début de semestre 7, l'étudiant·e doit choisir un « tuteur ou une tutrice de mémoire » qui l'accompagne dans l'élaboration de son mémoire. Avec lui·elle, il·elle construit une équipe d'enseignant·es pouvant l'aider à mener son mémoire. Ces enseignant·es seront choisi·es parmi les enseignant·es du cycle 2. Les tuteurs et tutrices de mémoire mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques.

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 :

- ✗ la présentation du mémoire ;
- ✗ 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 projet sont évalués par un jury extérieur.

Au début du semestre 9, l'étudiant·e doit choisir un·e « directeur ou directrice de projet ». Avec lui·elle, il·elle construit une équipe d'enseignant·es pouvant l'aider à mener son projet. Ces enseignant·es seront choisi·es parmi les enseignant·es du cycle 2. Les « directeurs et directrices de projet » mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques, sous la responsabilité du·de la professeur·e chargé·e d'accompagner les étudiant·es en année 5 au DNSEP et de son·sa suppléant·e, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun·e.

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			

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

présence des enseignant·es à l'usage des étudiant·es

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 Mireia Sallarès

(semaine paire, 1 fois / mois) lundi,
mardi

X Adam Scrivener

(sur rendez-vous) mercredi, vendredi

X Hervé Sénant

(semaine impaire) lundi, mardi,
mercredi, jeudi

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·e 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·e. Il·elle peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail :

- le travail du mémoire avec le tuteur ou la tutrice de mémoire,
- le travail personnel de l'étudiant·e (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·e avec les professeur·es praticien·nes,
- la réalisation des différentes pièces constituant le projet dans les ateliers techniques en relation avec les assistant·es 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·e avec ses condisciples au sein des ateliers.

Un ensemble de cours de médiums est proposé au choix de l'étudiant·e : dessin / écriture / édition / peinture / performance / photographie / image / volume-installation-objet / vidéo / art sonore / etc. Il·elle peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail. En outre, il est fortement conseillé à l'étudiant·e 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 professeur·es 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·e, sa place à l'isdaT, c'est-à-dire sa place au monde (durant ses études) et c'est là qu'il·elle mène, qu'il·elle 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·e ne le fait pas seul·e : il·elle est accompagné·e par les enseignant·es lors de rendez-vous individuels, par son tuteur ou sa tutrice, par les enseignant·es théoricien·nes, par les enseignant·es praticien·nes qui partagent avec lui·elle leur culture du médium dont il·elles ont la charge, par les assistant·es d'enseignement, et aussi par la relation continue qu'il·elles ont avec les autres étudiant·es.

La maîtrise conceptuelle qui permet à l'étudiant·e 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·e 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·e 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, la présentation des mémoires, 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·e 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·e se construit également lors des stages de mobilité et que ces stages sont vivement encouragés (voir plus loin **Les stages**).

Le mémoire

Collège des enseignant·es plasticien·nes et théoricien·nes

Semestre 7, le jeudi de 9h à 13h

La réflexion et la composition du mémoire de chaque étudiant·e se structure au cours des suivis et présentation du mémoire, des rendez-vous avec les tuteurs et tutrices, 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·e lui·elle-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·e 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 étudiant·es 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 ou sa tutrice, l'étudiant·e, fort méthodologiquement des apports du travail de l'année, se consacrerà 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 25 juin 2021 à 12h**. Pour l'année 5, la soutenance aura lieu du **mardi 2 au jeudi 4 février 2021**.

Les mises en espace

Collège des enseignant·es plasticien·nes et théoricien·nes

Semestres 7 à 10, voir emploi du temps

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 étudiant·es.

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·e 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·e enseignant·e ou un groupe d'enseignant·es et un·e ou plusieurs étudiant·es 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·e, de telle façon que l'enseignant ne se trouve pas en face d'un amas d'intuitions dans lequel il·elle 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 enseignant·es du second cycle et l'ensemble des étudiant·es 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 étudiant·es 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·e et le collège des enseignant·es en vue d'assurer à l'étudiant·e 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·e 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·e enseignant·e délégué·e parmi la collégiale) gère les relations avec les étudiant·es en stage de mobilité).

La période la plus favorable pour effectuer ces stages est l'année 4. Les stages sont des moments forts d'exposition à la nouveauté, à la différence, ils sont ruptures et cela est salutaire à l'étudiant·e. 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·e pratique usuellement.

cours communs (obligatoires)

QUAND LES ATTITUDES DEVIENNENT FORMES

enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8
3

semestre 9
2

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mardi 14h–18h

semaine paire

mardi ou mercredi 14h–18h (suivant calendrier)

jeudi 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·e face à son processus de création et aux formes qui en découlent. L'objectif sera, à travers des gestes précis, de parvenir à l'élaboration de propositions en prise avec l'espace où elles se déploient.

QUAND LES ATTITUDES DEVIENNENT FÊTE

enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

associés au cours Quand les attitudes deviennent formes

jour(s) et heure(s)

mardi 18h–20h (selon calendrier)

objectifs

Décloisonner les pratiques pour développer des logiques de travail collectives. Se familiariser avec les différentes problématiques de l'exposition, tant dans sa dimension de production, que dans ses enjeux de diffusion.

contenu

À la tombée du jour, les contours des formes définis et arrêtés s'estompent. Les œuvres exposées se mettent à trembler et cherchent les unes dans les autres leur miroir déformant ou brisé pour se rêver ailleurs. La parole, qui accompagne le travail, est moins définitive et s'ouvre ; l'analyse critique devient conversation. Il est temps de boire et de danser.

Quand les attitudes deviennent fête propose à un groupe d'étudiant·es de réaliser sa propre exposition dans un format libre et manifeste en explorant des lieux inusités et surprenant. L'équipe pédagogique se fonde dans le public, passionnés d'art ou simples curieux, avide d'échanger avec les artistes. Deux mardi par mois, de 18h à 20h, c'est le vernissage.

MÉMOIRE**enseignant·e(s)**

Collégiale des professeur·es

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

semestres 7 & 8

2

semestre 9

2

jour(s) et heure(s)

jeudi 9h–11h, puis en relation avec un tuteur ou une tutrice de mémoire

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

PRÉSENTATION MÉMOIRE**enseignant·e(s)**

Collégiale des professeur·es

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

associés au cours Mémoire

jour(s) et heure(s)

jeudi 11h–13h

objectifs

Présenter l'état actuel de son mémoire à l'ensemble de la promotion pour en aiguïser les enjeux de fond et de forme moyennant une discussion collective.

contenu

Deux ou trois étudiant·es en année 5 au premier semestre et en année 4 au deuxième semestre présentent les enjeux de leur mémoire à un auditoire curieux et généreux.

QUESTIONS DE MÉTHODOLOGIE**enseignant·e(s)**

H. Sénant

semestre(s) et option(s)

7

crédit(s)

associés au cours Mémoire

jour(s) et heure(s)

semaine impaire

mercredi 14h-15h, bibliothèque

objectifs & contenu

Un mémoire convaincant passe notamment par un suivi régulier et une bonne maîtrise du calendrier.

La première période s'éternise parfois, faute de méthode. Pour tenter de la réduire, ce cours se propose de traiter des questions de bibliographie et de problématique et par extension des questions de méthodologie qu'il abordera à partir d'exemples concrets.

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

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 253

POST-NEW-ECO-BLACK-TRANS...
FÉMINISME

ATELIER ÉCRITURE

enseignant·e(s)

Y. Caro

semestre(s) et option(s)

7 à 10, ouvert à toutes et tous

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 13h-15h

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·e 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 étudiant·es concerné·es 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.

enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semaine paire

lundi 14h-19h (1 fois / mois selon calendrier)

– 12 octobre 2020 – 22 mars 2021

– 9 novembre 2020 – 19 avril 2021

– 7 décembre 2020 – 3 mai 2021

– 11 janvier 2021 – 14 juin 2021

– 8 février 2021

objectifs

Débattre sur la pluralité, les litiges et les potentialités de la pensée féministe et son influence sur les pratiques artistiques. Analyser les thèmes, les formalismes et les méthodologies des pratiques de la création autoproclamée féministe (ou pas) 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 et produire collectivement des matériaux sur la relation entre l'esthétique et la politique, l'art et la vie, l'engagement et la liberté, le désir et l'amour, le travail et la propriété, la fiction et la vérité, l'humanité, le post-humanisme et l'identité non-binaire dans une perspective féministe. Ce cours n'est pas destiné uniquement à des « étudiant·es » mais à celles et à ceux que nous sommes. Car, comme l'ont dit Simone de Beauvoir et Judith Butler, on ne naît pas femme ou homme, on le devient.

PEINTURE ZOMBIE**enseignant·e(s)**

L. Proux

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

5

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 ?

INSTALLATION SONORE**enseignant·e(s)**

F. Martí-Jufresa, C. Tisseyre

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 14h-18h

objectifs

1. Faire un suivi spécifique des projets sonores.
2. Apprendre à identifier la singularité acoustique d'un espace.
3. Prendre conscience qu'un projet sonore a toujours lieu dans un espace singulier.

contenu

Dans un mouvement qui nous portera toujours de la base son à n'importe quel autre espace de l'école, cet atelier mettra l'accent sur l'impossibilité de neutraliser le rapport à l'espace lorsqu'on fait de l'art sonore. Il s'agira d'acquérir l'habitude de ne pas scinder un projet sonore de l'espace dans lequel il a lieu, de se débarrasser de l'idée qu'un projet sonore ne peut avoir lieu que « sous casques ». Il s'agira de sortir de l'espace sonore homogène et douillet des oreillettes pour rencontrer l'hétérogénéité acoustique faite de rugosités et contingences d'un espace concret de diffusion.

SCULPTURE / ESPACE**enseignant·e(s)**

É. False, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestres 7 & 8

4

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

mercredi 9h-12h

objectifs

Ce cours s'adresse aux étudiant·es désireux et désireuses de pratiquer la sculpture, avec comme enjeu la matière travaillée. Des sorties et workshops compléteront ce cours.

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 7)**enseignant·e(s)**

F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

inclus dans « Suivi du projet plastique »

jour(s) et heure(s)

semaine paire

vendredi 14h-16h

objectifs

Action/Réaction.

contenu

2 étudiant·es 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·e au sujet de cette chose tout en rentrant, à pied ou pas, dans le giron de l'isdaT.

WAYS OF SEEING**enseignant·e(s)**

É. False, C. Sibran

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

5

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

mardi 12h-14h

objectifs

Réflexion autour de la réalité plastique et physique des images et de la photographie. Workshops et rencontres avec des professionnel·les.

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

Cette année, un programme de rencontres fera partie intégrante du cours. Le calendrier sera transmis à la rentrée.

PERFORMANCE**enseignant·e(s)**

Y. Caro, S. Provost

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)

semestre 7

4

semestre 9

5

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mardi 14h-18h (1 fois / mois)

mercredi 14h-18h (1 fois / mois)

objectifs

Enseigner la performance est tout aussi complexe que d'enseigner la peinture. Cela passe par des moments où l'on parle et des moments où l'on fait. Ce cours s'adresse à des étudiant·es déjà expérimenté·es en performance mais aussi à celles et ceux désireuses et désireux de commencer des actions en public.

contenu

Ce cours se déroulera en toute liberté et enthousiasme mais aussi avec méthode.

En voici les moments successifs :

✕ En premier lieu :

De quoi on parle. La performance qu'est ce que c'est ? Histoire non exhaustive de la performance + discussion sur l'actualité...

✕ Ensuite :

Qu'est ce qu'on va faire ? Regard sur les projets et les manières de concevoir les choses.

✕ Puis :

FAISONS : c'est le moment d'importance ! Il y sera question de l'espace, du corps, du son (on y donnera même de la voix !). Pour ce moment d'engagement dans l'action, les étudiant·es du cours « installation sonore » nous rejoindrons.

✕ Enfin pour conclure :

Qu'avons-nous fait ? Un moment nécessaire et utile d'analyse et de réflexion en commun sur ce qui s'est fait.

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

O. Dollinger

semestre(s) et option(s)

7 à 10

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

5

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

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

jeudi 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 étudiant·es.

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 et autrices, 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 Cahier du cinéma / essais,
- *Sur le Film*, Philippe-Alain Michaud, éd. Macula,
- *Lettres à un jeune monteur*, Henri Colpi et Nathaïa Hureau, éd. Séguier.

BAD TASTE, CRISE DE LA REPRÉSENTATION / CRISES DES REPRÉSENTATIONS

enseignant·e(s)

D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux

semestre(s)

2

4, 6, 8 & 10, option art

crédit(s)

semestre 8

4

jour(s) et heure(s)

jeudi 14h–18h

objectifs

L'objectif de l'atelier est de formuler des langages visuels inscrits dans des enjeux de représentation contemporain.

Dans cette espace de recherche et d'expérimentation les étudiant·es seront amené·es à interroger des représentations hétérogènes, ainsi que la notion même de représentation entendue au sens large, sans exclure les représentations populaires ou même vues comme vulgaires, en particulier quand elles questionnent des sujets ayant une dimension sociale ou sociétale

contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains, savants ou populaires. Interroger le lien entre représentation et représentativité, représentations et identités. Puiser dans des registres ou dans des formes qui ne sont pas nécessairement issus de l'art contemporain : montres de la contre culture, licornes, pochettes de vinyles, etc. Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens. Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des mode de diffusion.

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique au travers d'un espace éditorial (tract, poster ou affiche, fanzine, livre, etc.), qu'il s'agira aussi d'articuler avec un projet d'exposition.

Lors de la première partie du semestre, il s'agira d'interroger sa pratique visuelle au regard des réflexions que proposent l'atelier. Lors de la seconde partie du semestre, nous envisagerons la question de la diffusion du travail sous la forme d'une exposition et / ou d'une édition. L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

STAGE STUDIES**enseignant·e(s)**

É. Pitoiset

semestre(s) et option(s)

7 à 10

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

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

5

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

2 demi-journées par mois

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

— du 29 septembre au 2 octobre 2020

— du 2 au 6 novembre 2020

— du 14 au 18 décembre 2020

— du 4 au 8 janvier 2021

— du 1er au 5 février 2021

— du 22 au 26 mars 2021

— du 29 mars au 2 avril 2021

— du 24 au 28 mai 2021.

objectifs & contenu

Une journée par mois — dans la lignée des *Cultural Studies* — *Stage Studies* examine les effets d'une époque sur les corps.

L'analyse « sociologique » des corps permet de décloisonner les frontières entre les disciplines de l'histoire de l'art élargit. En effet, nous en viendrons à l'évidence que le mouvement et le geste infusent toutes les pratiques de la peinture, de la sculpture, de la musique à la danse.

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.

ACTIONS THÉORIQUES**enseignant-e(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre(s) et option(s)

7 à 10, option art

crédit(s)**semestres 7 & 8**

4

semestre 9

5

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

mercredi 9h-12h

objectifs

1. Penser-faire et faire-penser.
2. Défaire l'image d'Épinal de la théorie.
3. Faire de la théorie par n'importe quel biais.

contenu

Il s'agira d'un atelier d'expérimentation et réalisation d'actions théoriques. Une action théorique peut être orale, écrite, performative, théâtrale, audiovisuelle, littéraire, pamphlétaire, musicale... Il s'agira donc d'un atelier sans spécificité de médium.

La théorie est ici n'importe quelle forme de production d'intelligibilité à propos de n'importe quelle des normes, règles ou lois qui configurent le monde où il nous aura été donné d'exister. La théorie produit objectivement de la connaissance et subjectivement de l'émancipation (ou distance). Connaissance de ce qui nous définit et émancipation de ce qui nous définit. À la fois.

Une action théorique ne tient pas à son assignation disciplinaire, elle n'est repérable qu'à ce qu'elle tente de produire : de la compréhension et de la distance. Elle peut habiter le champ de l'art et y fonctionner comme poisson dans l'eau, elle peut aussi habiter ailleurs. Elle peut faire partie des sciences sociales ou ne pas répondre à leurs conventions. Elle peut épouser les protocoles de la philosophie ou les laisser tomber. Une action théorique peut être signée ou anonyme, individuelle ou collective, exotérique ou ésotérique, « online » ou « offline ». Une action théorique squatte le milieu culturel dans la même mesure où elle le déborde de part en part.

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

F. Gorla, T. Sipp

semestre(s) et option(s)

4, 6 & 8 option art

jour(s) et heure(s)

semaine paire

Les étudiant·es (inscrit·es par ailleurs en photographie et / ou vidéo) s'engagent à travailler au cours d'un workshop intensif d'une semaine.

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 étudiant·es 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. C'est un ensemble de photographies, réuni en amont, qui servira de support ou de « découpage » pour imaginer le scénario de départ.

**ESPÈCES EN VOIE D'ÉDITION II
SUIVI DES ÉDITIONS****enseignant·e(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 impaire

sur RDV

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, janvier-avril 2021

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études/début de carrière* offre aux étudiant·es (années 3, 4 et 5) et aux diplômé·es 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'intervenant·es : 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·de la designer et témoignages d'intervenant·es 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 2020 et 3 demi-journées en mars 2021)

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenant·es du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant·es années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux diplômé·es de l'isdaT.

semestres 7 à 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		Préparation Quand les attitudes deviennent fête Collégiale
11h-12h		Stage studies É. Pitoiset (1 fois / mois selon calendrier)
12h-13h		
13h-14h		Séminaire écriture Y. Caro (selon calendrier)
14h-15h	Stage studies É. Pitoiset (1 fois / mois selon calendrier)	Quand les attitudes deviennent formes – Collégiale (1 fois / mois en alternance avec le mercredi)
15h-16h		
16h-17h	Post-New-Eco-Black-Trans... Féminisme M. Sallarès (selon calendrier)	Performance Y. Caro, S. Provost (1 fois / mois)
17h-18h		Installation sonore F. Marti-Jufresa, C. Tisseyre
18h-19h		Quand les attitudes deviennent fête (1 fois / mois)
19h-20h		

L'enseignement de l'anglais et de l'espagnol aux semestres 7 & 8 sont sous forme de RDV individuels avec les professeurs.

semaine paire

mercredi		jeudi		vendredi	
Actions théoriques F. Marti-Jufresa		RDV Mémoire Collégiale		Séminaire C. Bernard (selon calendrier)	
Volume, espace S. Provost		Présentation Mémoire Collégiale		La Poétique Y. Caro F. Marti-Jufresa	
Quand les attitudes deviennent formes – Collégiale (1 fois/mois en alternance avec le mardi)		Quand les attitudes deviennent formes Collégiale		Cours particulier S. Provost F. Marti-Jufresa	
Performance Y. Caro, S. Provost, F. Marti-Jufresa (1 fois/mois)		PLEXUS Lab – sem. 7 & 8 D. Haudrechy		Atelier écriture Y. Caro	
Bad Taste – sem. 8 & 10 D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux		Club des lectures L. Cathala, J. Dupeyrat, C. Sunier (sur inscription)			
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)					

semestres 7 à 10 – art

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	<p>Exposer l'art contemporain I H. Sénant sem. 7 & 8</p>	<p>Préparation Quand les attitudes deviennent fête Collégiale</p>
11h-12h		
12h-13h		<p>Genre2030 sem. 8 & 10</p>
13h-14h		
14h-15h		<p>Ways of seeing É. False</p>
15h-16h		
16h-17h	<p>Exposer l'art contemporain II H. Sénant sem. 9 & 10</p>	<p>Stage studies – É. Pitoiset (1 fois / mois selon calendrier)</p>
17h-18h		
18h-19h	<p>Stage studies É. Pitoiset (1 fois / mois selon calendrier)</p>	<p>Quand les attitudes deviennent forme Collégiale</p>
19h-20h		
	<p>Genre2030 H. Sénant V. du Chéné sem. 7 & 9</p>	<p>Quand les attitudes deviennent fête Collégiale (1 fois / mois)</p>

L'enseignement de l'anglais et de l'espagnol aux semestres 7 & 8 sont sous forme de RDV individuels avec les professeurs.

semaine impaire

mercredi		jeudi		vendredi	
The Black Maria Studio O. Dollinger		RDV Mémoire Collégiale		Séminaire C. Bernard (selon calendrier)	
Volume, espace É. False	Peinture zombie L. Proux	Présentation Mémoire Collégiale			
Questions de méthodologie H. Sénant					
The Black Maria Studio O. Dollinger	Peinture zombie L. Proux	The Black Maria Studio O. Dollinger	PLEXUS Lab – sem. 7 & 8 D. Haudrechy	Bad Taste – sem. 8 & 10 D. Coste, J. Dupeyrat, L. Proux	
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)	Suivi des éditions R. Lidereau (sur RDV)				

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 300 ateliers collectifs
- 303 semestres 7 à 10
- 308 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.

Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les étudiant·es sont amené·es 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·e est complété par des ateliers pratiques ou de recherche. L'atelier *Trucs, astuces et passages secrets* se propose d'approfondir et de compléter les acquis techniques et méthodologiques du premier cycle. Les ateliers collectifs *Les Communs*, *Le club des lectures* et *Genius Loci* sont les lieux d'une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique, transversales et interdisciplinaires. Cette année, les étudiant·es seront impliqués de diverses manières (sélection, édition, communication, scénographie) dans l'organisation de la biennale *Exemplaires, formes et pratiques de l'édition* que l'isdaT accueillera les 1er, 2 et 3 avril 2021.

Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs concepteurs et conceptrices 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·e et son projet de recherche. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un·e 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 ou conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la progression de chaque étudiant·e 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 collègue d'enseignant·e et / ou un·e invité·e extérieur·e. Tous les cours sont obligatoires et la participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

Au semestre 10, lors de la « Rencontre DNSEP », l'invitation d'un·e professionnel·le extérieur·e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant·e, dans le but de le·la préparer à la présentation du DNSEP.

Tutorat et définition du territoire de recherche

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires et des ateliers divers, les étudiant·es balisent un champ de recherche qui leur est personnel. Au semestre 8, chaque étudiant·e est amené·e à le définir plus précisément à la fois par la pratique et par l'écriture. Un séminaire régulier mené par un·e intervenant·e permet de jalonner ce cheminement et de l'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 étudiant·es sont accompagné·es dans la définition et la production d'un projet plastique et la finalisation 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·e est amené·e à choisir un·e professeur·e praticien·ne référent·e pour le développement, la conception et la réalisation de son projet de DNSEP.

Mémoire et DNSEP

Dans le cadre du DNSEP, les étudiant·es 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·e, 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 et autrice 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·e. 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·e 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 enseignant·es à l'usage des étudiant·es

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

ateliers collectifs

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

VOIR AUSSI « ATELIERS D'INITIATION À LA RECHERCHE ARTISTIQUE » P. 253

LES COMMUNS / BIBLIOTHÈQUE INFINIE / ORNEMENT / FONTES CNC

enseignant·e(s)

F. Chastanet, N. Bruyère

semestre(s) et option(s)

7, options design graphique et design

crédit(s)

8

jour(s) et heure (s)

mercredi 9h-13h

objectifs

Croiser les pratiques des designers graphiques et designers objet et espace au sein des processus de production décentralisés comme les fablabs, vers le partage ouvert de modèles paramétrables du signe au mobilier.

contenu

La découpe numérique CNC ou "Computer Numerical Control" (en français « Commande Numérique par Ordinateur ») regroupe à la fois les outils de découpe par laser ou fraises rotatives ; néanmoins en pratique le terme CNC décrit principalement les fraiseuses numériques ou « routeurs » qui retirent de la matière sur la pièce à usiner. Toute forme décrite par un contour vectoriel (donc toute police de caractères définie par son contour) peut être découpée par ces outils, mais le temps de gravure peut se révéler extrêmement long et des problèmes spécifiques demeurent dans le traitement des angles liés au diamètre de la fraise.

L'offre de polices de caractères dites "single stroke ou central-line" (c'est-à-dire des alphabets décrits à partir de leur « squelette » central et non pas par leur contour) qui permettent de grandement réduire le temps de découpe et de produire des esthétiques spécifiques à ce mode de production, est extrêmement faible et de qualité visuelle très médiocre, aussi bien dans le monde open source que dans le secteur commercial. L'espace de la création typographique pour papier ou écran est aujourd'hui largement saturé mais étrangement le domaine en voie de large démocratisation des fablabs et de la découpe numérique domestique est très peu abordé par les créateurs et créatrices de caractères typographiques, un espace d'expérimentation quasiment abandonné aux ingénieur·es et à la communauté des « makers » qui se plaint sur de nombreux forums d'un manque de modèles de qualité et d'un manque de diversité.

Nous nous proposons donc de concevoir avec les étudiant·es de design graphique une police de caractères spécifique pour ces pratiques de découpe en pleine expansion ainsi qu'avec les étudiant·es design une bibliothèque de motifs ornementaux paramétrables en liaison avec des projets de mobilier modulaire aussi développés via découpe numérique CNC. Cet alphabet digital complété d'un répertoire de signes ornementaux sera envisagé comme un bien commun signalétique diffusé librement et basé sur des expériences remarquables comme par exemple la fonte conçue pour le métro d'Amsterdam par le designer hollandais Gerard Unger, un archétype du genre. En lien avec les concepts plus largement développés dans le studio *Les Communs*, ce projet abordera les questions de personnalisation de masse, de standardisation élastique ou ouverte : un objet produit et distribué en masse mais dont les éléments peuvent inclure un potentiel de différenciation, entre autres.

**EXEMPLAIRES – COMMUNICATION
ET SCÉNOGRAPHIE****enseignant·e(s)**

S. Dégeilh, O. Huz, H. Perez

semestre(s) et option(s)

7, options design graphique et design

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

jeudi 13h-16h

objectifs

Conception et réalisation de la scénographie d'exposition et de l'identité visuelle de la biennale *Exemplaires, formes et pratiques de l'édition*.

contenu

Les 1er, 2 et 3 avril 2021, l'isdaT accueillera la biennale *Exemplaires, formes et pratiques de l'édition*, qui réunira 14 écoles d'art autour d'une exposition, d'un colloque et d'événements connexes. Les étudiant·es auront à charge de concevoir et réaliser l'ensemble de la communication de cet événement, ainsi que la scénographie de l'exposition réunissant les sélections d'éditions de chaque école. Le sujet même de la manifestation invite à envisager, au-delà des fonctions premières de communication événementielle, comment une somme de supports imprimés, numériques et scénographiques articulés sont autant d'espaces éditoriaux aux usages multiples à investir.

EXEMPLAIRES – ÉDITION**enseignant·e(s)**

C. Sunier

semestre(s) et option(s)

7 design graphique

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

semaine paire

mercredi 14h-18h

jeudi 9h-12h et 13h-18h

jeudi 18h-20h (club des lectures)

une fois par mois selon calendrier

+ suivi 1h/semaine à distance

– du 30 septembre au 1er octobre 2020

– du 28 au 29 octobre 2020

– du 25 au 26 novembre 2020

– le 13 janvier 2021

(dates suivantes à préciser)

objectifs

Conception et réalisation de la publication accompagnant la sélection de livres effectuée par Le Club des lectures pour la biennale *Exemplaires, formes et pratiques de l'édition*.

contenu

Les 1er, 2 et 3 avril 2021, l'isdaT accueillera la biennale *Exemplaires, formes et pratiques de l'édition*, qui réunira 14 écoles d'art autour d'une exposition, d'un colloque et d'événements connexes. Les étudiant·es auront à charge de concevoir et réaliser la publication accompagnant la sélection de livres effectuée par Le Club des lectures.

semestres 7 à 10

POINT MENSUEL DE COORDINATION ET RENDEZ-VOUS

enseignant·e(s)

F. Chastanet

semestre(s) et option(s)

3 à 10

jour(s) et heure(s)

mercredi 18h-20h (hors conférences)

objectifs

Lieu d'échange et d'explication des enjeux du cursus pédagogique, accompagnement de la vie étudiante au sein de l'établissement, prospective pédagogique.

contenu

Point mensuel de coordination en présence de l'ensemble des étudiant·es de l'option design graphique années 2, 3, 4 et 5 (temps de rencontre et connaissance inter-années) alterné avec des rendez-vous sollicités par les étudiant·es sur la vie étudiante dans le cadre de la préparation des CEVE, temps de préparation et de centralisation avec les enseignant·es, rédaction textes de coordination.

TRUCS, ASTUCES ET PASSAGES SECRETS

enseignant·e(s)

S. Dégeilh, O. Huz

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

4

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h-18h

objectifs

Faire des trucs avec astuces, autonomisation méthodologique et technique.

contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un temps dédié au déploiement technique, méthodologique et théorique de la production graphique. Une série de projets personnels, de plus en plus ambitieux, est élaborée tout au long de l'année lors de séances de travail collectives et développée à travers des rendez-vous individuels. Ces différentes expérimentations permettent de mettre à l'épreuve du réel des intuitions de projets et participent à une définition active du champ de recherche des étudiant·es. Les expériences courtes menées au semestre 7 prennent de l'ampleur au semestre 8 et seront pensées dans la double perspective de la définition du projet de DNSEP et de l'écriture du mémoire qui s'amorcera au sein de cet atelier.

GENIUS LOCI**enseignant·e(s)**

O. Huz, S. Dégeilh

semestre(s) et option(s)

8

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

vendredi 13h-18h

objectifs

Explorer la notion de design graphique situé par ses frontières.

contenu

Le programme de recherche *Genius loci* se penche depuis 2013 sur la notion d'esprit du lieu, envisagée depuis le champ du design graphique. Héritière de pratiques religieuses archaïques, cette relation de l'homme au territoire, qui a largement influencé la conception paysagère, architecturale et urbaine, amène le créateur ou la créatrice à entrer en négociation avec l'existant dans lequel il-elle s'inscrit.

Après avoir exploré comment ce génie du lieu s'incarnait dans la reconstruction d'une ville, l'ouverture d'un musée ou encore l'invention de fêtes populaires, il est apparu que la mise en tourisme était bien souvent au cœur des situations observées. Ainsi, de la station touristique aux infrastructures autoroutières, deux aménagements majeurs du XXe siècle aujourd'hui en voie de patrimonialisation, nous avons pu relever ces deux dernières années, quelques premières articulations entre la route des vacances et le « terroir » qu'elle traverse, entre celui qui passe et celui qui est là. Des premières intuitions qui nous amèneront à revenir vers la figure des musées d'arts et traditions populaires, tour à tour vitrines et conservatoire de ces lieux que l'on visite ou que l'on traverse.

SUIVI DE PROJETS**enseignant-e(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 2 octobre 2020

– le 30 octobre 2020

– le 27 novembre 2020

– le 13 janvier 2021

(dates suivantes à préciser)

objectifs

Autonomisation technique, méthodologique
et conceptuelle.

contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, les étudiant-es développeront leur projet de recherche amorcé en année 4. Sur le premier semestre, il-elles 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 futur-es professionnel·les 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, janvier-avril 2021

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études / début de carrière* offre aux étudiant·es (années 3, 4 et 5) et aux diplômé·es 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'intervenant·es : 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·de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.

✕ 3 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibrán, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT. (3 demi-journées en novembre 2020 et 3 demi-journées en mars 2021)

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenant·es du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant·es années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux diplômé·es de l'isdaT.

notes

semestre 7 et 8

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art contemporain H. Sénant sem. impaire (cours facultatif, sur inscription)	Ateliers Bibliothèque Projets
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	Ateliers Bibliothèque Projets	Ateliers Bibliothèque Projets
17h-18h		
18h-19h		
19h-20h	Histoire et théories du design L. Giorgino – sem. 7	

– design graphique

mercredi		jeudi		vendredi
<p>Les Communs/Bibliothèque Infinie/Ornement/Fontes CNC F. Chastanet, N. Bruyère</p>		<p>Design Graphique Des textes S. Dégeilh, O. Huz</p>		<p>Séminaire C. Bernard (selon calendrier)</p>
		<p>Exemplaires – édition C. Sunier 1 fois / mois – sem. 7</p>		
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>		<p>Exemplaires O. Huz, S. Dégeilh – sem. 7</p>		<p>Trucs, astuces et passages secrets O. Huz, S. Dégeilh</p>
<p>Exemplaires – éditions C. Sunier 1 fois / mois – sem. 7</p>		<p>Genius Loci O. Huz, S. Dégeilh – sem. 8</p>		
<p>Point coordination F. Chastanet (sem. sans conférences)</p>		<p>Exemplaires – édition C. Sunier (1 fois / mois) – sem. 7</p> <p>PLEXUS Lab D. Haudrechy</p>		
<p>Conférences Séminaire État des recherches</p>		<p>Club des lectures sem. paire (sur inscription)</p>		<p>Histoires croisées J. Dupeyrat sem. impaire</p>
<p>Point coordination F. Chastanet (sem. sans conférences)</p>		<p>Exemplaires – édition C. Sunier (1 fois / mois) – sem. 7</p>		

semestres 9 et 10

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Ateliers Bibliothèque Projets	Ateliers Bibliothèque Projets
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Histoire de l'art contemporain H. Sénant – sem. impaire (cours facultatif, sur inscription)	Ateliers Bibliothèque Projets
16h-17h		Ateliers Bibliothèque Projets
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</p>	<p>Suivi de projets C. Sunier sem. 10</p>
<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>		<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>		<p>Ateliers Bibliothèque Projets</p>	
<p>Conférences</p>	<p>Séminaire État des recherches</p>	<p>Club des lectures sem. paire (sur inscription)</p>	<p>Histoires croisées J. Dupeyrat sem. impaire</p>		
<p>Point coordination F. Chastanet (sem. sans conférences)</p>					

semestres 7 à 10 — option design

- 322 studios (au choix)
- 331 cours communs (obligatoires)
- 338 emploi du temps

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 coordonnateurs 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 étudiant·es en année 4 devront choisir un studio pour l'année. Pour gérer au mieux les effectifs et encadrements dans les différents studios, les étudiant·es devront obligatoirement formuler et motiver un vœu en quelques lignes. Les étudiant·es devront rendre leur choix la semaine qui suit la présentation des programmes.

Tout changement dans le choix du studio s'effectuera jusqu'au vendredi 9 octobre auprès de Bettina Mellet avec l'accord des professeur·es. 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.

Le studio FIVE rassemble l'ensemble des étudiant·es en année 5 option design. Il·elles travaillent en autonomie sur leur projet de diplôme. Durant l'année, deux rencontres sont obligatoires avec chaque professeur·e de l'option design, en lien avec le suivi du tuteur ou de la tutrice. Les années 5 peuvent éventuellement suivre les enseignements des 4 studios de design, à la condition que ce travail soit ancré dans leur diplôme. Un engagement doit être clairement établi en début d'année avec les responsables des studios.

Les cours communs (obligatoires)

✗ L'atelier d'écriture

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

✗ La professionnalisation

- Stage et séjour en Erasmus (semestre d'été)
Les étudiant·es 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 professeur·es 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 8 au vendredi 12 février 2021 (les cours sont suspendus)
- **Trans-mission**
Trois semaines avant les DNSEP, les étudiant·es du semestre 8 aideront les étudiant·es 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 étudiant·es sont libres de participer aux ateliers d'initiation à la recherche artistique (voir page 253).

✗ 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·e 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 enseignant·es 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 enseignant·es à l'usage des étudiant·es

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

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.

Une bibliographie organisée par thématique sera la base du Studio afin de mettre en place une analyse croisée sur la problématique des Communs et les enjeux que cela soulève d'un point de vue du design. Ce travail sera la base conceptuelle pour mettre en place l'analyse de contexte ou d'étude au libre choix de l'étudiant·e.

- Les idées du design.
- Contexte urbain.
- Contexte sociologique.
- Diviser l'espace & le milieu.
- Ornementation.
- Techniques.
- Organisation et travail.

Studio Design et environnements

Puier sans épuiser, rendre sensible à la ressource

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'habitat contemporain permet de capter et d'utiliser chaque jour des ressources apparemment inépuisables, dont les processus de production et d'acheminement (et leurs conséquences sociales et écologiques) 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 ? Comment nos choix alimentaires et nos modes d'approvisionnement impactent les paysages ? Ces commodités reposent sur des infrastructures, des réseaux, des dispositifs, des organisations 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 du rapport à l'environnement, des modes d'extraction et de production intensifs, qui affectent aussi bien la terre ou l'eau, les relations que nous entretenons avec ces éléments, que les relations entre les humains.

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnons 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 milieu de vie, 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 semblent accessibles de façon illimitée ? Comment faire advenir dans notre perception l'idée de cycle, d'interaction, d'éco-système ? Peut-on faire en sorte de diversifier les manières dont l'habitat contemporain se fournit et gère l'énergie et les ressources ?

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 de ses acteurs et actrices ou de ses habitant·es (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. Composé d'enseignant·es en design et design graphique, le studio Design et environnements vise à renforcer les articulations entre les différents champs du design et à penser le projet comme un ensemble de propositions à différentes échelles (signe, objet, espace...) en interaction avec un milieu / contexte / territoire... 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.

Repères bibliographiques

- Clément Gilles et Louisa Jones, *Gilles Clément : une écologie humaniste*, Genève, éd. Aubanel, 2006.
- Collectif, Jesko Fezer, Matthias Görllich et Camille Chabon, *Civic City – Notes pour le design d'une ville sociale*, cahiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6, éd. B42, 2017.
- Jared Diamond, *The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?*, éd. Viking Press, 2012.
- 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.
- *This is not an atlas*, collectif Oranotango, <https://notanatlas.org/fr>.
- Visions carto, <https://visionscarto.net>.

Studio im.matériaux

La Nouvelle Ukronie / Libertalia

« 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 (mass-médias) où le nouveau réel passent (passe) 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'*homo 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-elle 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-de la 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.

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.

* Les Grecs l'appelaient la mêtis. La mêtis désignant cette capacité de l'intelligence qui correspond, non pas à l'abstraction, mais à l'efficacité pratique, au domaine de l'action, à tous ces savoir-faire utiles, à l'habileté de l'artisan dans son métier, à son « coup de main ».

Studio Urbain et crises

Le studio est orienté sur l'urbain, centre de gravité de vie de la majorité de la population mondiale depuis 2008. Il porte sur l'impact que les crises de toutes natures : environnementale, économique, politique... opèrent sur son métabolisme, ses usages, espaces, organisations, modes de gouvernances ; et sur les stratégies que mettent en œuvre individus ou populations, pour faire face à des situations particulières, les négocier pour s'y adapter au mieux ; et à partir d'elles, inventer de nouvelles formes servant leurs convivialités.

Les crises correspondent aux déséquilibres et perturbations qui induisent des changements insidieux ou sensibles dans le développement urbain ; en modifient les éléments constitutifs et en transforment les actants. La notion de crise devient notre grille de lecture et d'analyse pour questionner nos rapports à différentes façons d'habiter, et concevoir des espaces-temps partageables.

Le travail du studio porte sur des contextes choisis en état actuel de crise ou en processus de sortie. Il s'appuie sur une méthodologie d'étude transdisciplinaire associant l'analyse urbaine, politique, architecturale et sociale, à l'enquête documentaire et la forensique.

Bibliographie sélective

- *Le droit à la ville*, Henri Lefebvre, 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.
- *Utopies réalisables*, Yona Friedman, éd. L'éclat, Paris, 2000.
- *Junkspace*, Rem Koolhaas, éd. Payot & rivages, Paris, 2011.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris 2016.

édito : changer d'échelle

Changer d'échelle

Plusieurs petits au lieu d'un grand

Édito du séminaire de l'axe de recherche

Dès son apparition, la société industrielle aura pensé la notion de limite comme une entrave. Pour augmenter ses capacités de production dans le domaine de l'énergie, de l'alimentaire et de divers produits de consommation, elle s'est organisée autour du modèle de la centrale, modèle qui repose sur la concentration des moyens de productions. On sait depuis plusieurs décennies déjà les conséquences désastreuses de cette production à grande échelle sur les milieux de vies qui sont les nôtres. « Le monde ne se développe pas à la bonne échelle », remarque le chercheur en mathématique Olivier Rey.

Face aux manifestations de démesure des organisations humaines contemporaines, nous nous intéresserons de près aux idées de petite échelle, de limite et de seuil que l'on interrogera en se penchant sur des penseurs et penseuses de différentes époques et disciplines. Pour les philosophes antiques, l'idée de limite conditionne l'existence d'une chose, lui donne une forme. Des penseurs et penseuses plus contemporaines, inscrits dans le champ de l'architecture, de l'urbanité et du design, l'envisage aussi positivement. Yona Friedman par exemple voit dans la taille limite d'une ville une condition de l'utopie urbaine qu'il promeut. Pierre-Damien Huyghe, lui, nous invite à penser un mode d'urbanité qui peut se passer de la notion de centre.

Nous explorerons de près l'hypothèse d'un changement d'échelle pour penser en lieu et place des centrales, de petites unités de productions disséminées et organiques, un ensemble de systèmes autonome constitués en « voie lactée » et qui assurerait son autonomie par des circuits courts de production et de distribution des biens de première nécessité, et d'informations.

On s'interrogera plus particulièrement sur la manière dont le design peut accompagner ce changement d'échelle.

Ce champ de recherche se composera d'un volet théorique – un séminaire de 4-5 séances faisant se succéder différents intervenants : philosophe, économiste et anthropologue et d'un volet pratique à travers l'élaboration d'un projet de recherche appliqué de restauration collective dans l'école. Il se déploiera selon un angle différent par les studios de l'option design de l'isdaT (le lien avec la pédagogie se trouve sur les fiches de cours des studios).

Références bibliographiques

- Damien Antoni et Lydia Blasco, *Micromachines. Plusieurs petits au lieu d'un grand*, Paris, 2011.
- Damien Antoni – agence SYVIL, « Économie circulaire et urbanisme : la ville fertile en action », *Revue Sur-Mesure* [en ligne], 4 | 2019, mis en ligne le 28 mars 2019 <http://www.revuesurmesure.fr/issues/nouveaux-visages-ville-active/economie-circulaire-et-urbanisme>
- Pierre-Damien Huyghe, « Des centrales et de leur fin » in *À quoi tient le design vol. 6*, éd. De l'incidence, Grenoble, 2014.
- Géraldine Lacroix et Romain Slitine, « De la nécessité de changer d'échelle » in *L'économie sociale et solidaire*, pp. 73-93, éd. Que sais-je ?, 2016.
- Olivier Rey, *Une question de taille*, éd. Stock, Paris, 2016.

studios (au choix)

STUDIO IM.MATÉRIAUX

LA NOUVELLE UKRONIE / LIBERTALIA

enseignant-e(s)

M. Gary, S. Aubry, H. Ambal, A. Loridan, F. Fontana

avec les assistant-es d'enseignement des ateliers techniques

partenaires & intervenant-es

Nathalie Delmas (Laboratoire de recherche en sciences végétales) et les jardinier-es du jardin botanique Henri GAUSSEN de Toulouse, l'association Régionale des éco-constructeurs du Sud-Ouest (ARESO), Catherine Aventin (LRA de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse), La famille Bonnafont du domaine Cinq Peyre (vignerons), Cédric Nouis (Agro-foresterie et maraîchage Bio-intensif), Sébastien De Tersac (ingénieur structure - Alpes Contrôles), Marion Desquillet (Toulouse school of economics / INRAE / Économie de l'environnement et des ressources naturelles / Microéconomie)

semestre(s) et option(s)

7 & 8, option design
ouvert aux étudiant-es des options art et design graphique

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Penser, dessiner, concevoir et construire le prototype d'une ferme urbaine pour répondre au besoin d'autosuffisance des étudiant-es, et du futur restaurant de l'isdaT, par la mise en œuvre et en action d'un laboratoire du faire avec, du faire ensemble. Répondre aux défis sociaux et environnementaux contemporains. Privilégier les coopérations et les partenariats extérieurs en vue d'inventer de nouveaux outils, des dispositifs propres à revisiter les modèles économiques, sociaux et politiques. Inventer des alternatives, faire émerger des propositions occultées par le courant de pensée dominant.

À l'image des éco-systèmes qui englobent l'ensemble des inter-relations établies entre divers êtres vivants entre eux et leur milieu, le studio im.matériaux se donne pour objectif de questionner notre relation au vivant, aux matériaux, à leurs propriétés et à leurs contextes de production ; de l'extraction à la transformation, du recyclage au réemploi, à travers les imaginaires qu'ils convoquent.

contenu

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la population urbaine est passée de 3,1 milliards d'habitants en 2009 à 5,5 milliards d'ici à 2025. Jardins ouvriers à Paris, "community gardens" new-yorkais, mini-potagers en plein cœur de Moscou... L'agriculture gagne du terrain en ville. Aujourd'hui, 800 millions de personnes consomment les produits de potagers urbains.

Constatant l'engouement de notre communauté pour un mode de vie éco-responsable et une consommation « durable », le projet Libertalia porté par le studio im.matériaux et ses partenaires propose de designer le prototype d'une ferme urbaine pour répondre au besoin d'autosuffisance des étudiant·es et du futur restaurant de l'isdaT. Contextualisé au sein de la cour d'honneur de l'isdaT, l'accent sera mis sur la recherche de l'autosuffisance alimentaire et énergétique et le réemploi.

- ✗ Espaces réservés à l'élevage et à l'exploitation des sols agricoles aériens, à leur prise en charge, au rythme des saisons,
- ✗ Régénération des sols par lombricompostage et recyclage des déchets organiques,
- ✗ Récupération des eaux de pluie et recyclage des eaux usées et des déchets organiques,
- ✗ Production de l'énergie,
- ✗ Création d'outils et systèmes techniques alternatifs
- ✗ Atelier paysan,
- ✗ Événements...

Tirant ses modèles de la philosophie de pensée des précurseurs des utopies libertaires de l'anthropologue anarchiste David Graeber ou encore des méthodes d'agriculture sauvage préconisées par le microbiologiste Masanobu Fukuoka dont les idées et méthodes ont participé au développement du concept de permaculture ; le projet Libertalia, à rebours des systèmes d'interdépendances globalisées, prendra racine au cœur même d'une initiative citoyenne et locale, de la conscience d'une interdépendance radicale.

Semestre 8

Suivi des productions qui donneront lieu à l'exposition UKRONIE au jardin botanique Henri Gaussen de Toulouse et à l'édition d'un livre.

Bibliographie sélective

- Bettina Laville, Jacques Leenhardt, *Villette Amazone : Manifeste pour l'environnement au XXIe siècle*.
- « La fabrique du vivant », catalogue de l'exposition *mutation/création*, sous la direction de Marie-Ange Brayer, Livre broché.
- Gauthier Chapelle, Michèle Decoust, *Le Vivant comme modèle : La voie du biomimétisme*, éd. Albin Michel, 2015.
- *Essais de bricologie – Ethnologie de l'art et du design*, Revue Techniques & Culture, n° 64, éd. EHES,.
- David Graeber, *Les Pirates des Lumières ou la véritable histoire de Libertalia*, éd. Libertalia.
- Masanobu Fukuoka, « *La révolution d'un seul brin de paille* », *une introduction à l'agriculture sauvage*, éd. Guy Tredaniel.

STUDIO LES COMMUNS

enseignant·e(s)

N. Bruyère, J.-M. Evezard, F. Fontana
avec les assistant·es d'enseignement des
ateliers techniques

partenaires & intervenant·es

La Compagnie du code, Artilect, INSA

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

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

jeudi 14h-18h

objectifs

Le studio Les Communs se donne pour perspective d'interroger les rapports aux milieux techniques à travers la question du rapport entre production et les rituels ordinaires d'habiter le monde (rapport corps, espaces, gestes, interface physique et numérique, données, culture) afin de mettre en place une bibliothèque open-source d'éléments. Cette bibliothèque, nommée l'Infinie bibliothèque, sera organisée ainsi par catégorie qui peuvent être prises séparément ou en relation : structure & assemblage, division de l'espace, ornementation, éléments primaires (lumière, couleur, eau, feu, air, électricité, image), mobilier & objets (y compris mobilité et transport), visualisation de données.

contenu

Il s'agit d'élaborer individuellement et collectivement de nouvelles stratégies et organisations de production technique basées sur les pratiques communes entre usager·e, designer, industrie, industrie numérique et artisanale. Ce travail devra permettre la création d'artefacts transformables, modifiables et réparables ; une attention particulière à la forme, à sa matérialité, à l'ornementation sera examinée sous le principe de la forme ouverte, adaptable aux différents rites sociaux de mise en commun, que nous nommerons Standard ouvert. Pour ce faire, une attention particulière sera portée à la différenciation des moyens techniques utilisés à travers un regard critique qui aura comme objectif de développer la mètis de l'utilisateur et la qualité contre une vie mode d'emploi et une surproduction exprimée en quantité.

Chaque étudiant·e, en plus des échanges théoriques (voir bibliographie) et pratiques (apprentissage techniques et méthodologie de projet), devra documenter ses travaux et les archiver dans la bibliothèque infinie suivant un protocole de travail commun. Un engagement personnel sera demandé aux étudiant·es en faisant une immersion au choix comme moteur de leurs travaux.

Ce contexte d'étude ancrera leurs projets dans un rapport au territoire à interroger pour mettre en évidence les liens et les interactions portés par les dynamiques des modes d'habiter contemporain (mondialisation, données, mixage des cultures, crise, effondrement, etc). 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 (branding, récupération de données...) et des objets de plus en plus « fermés » (obsolescence programmée, obsolescence formelle). Celle-ci sera la base d'une réflexion plus ample que la simple mise en application des techniques numériques.

Le Studio finit par une phase intensive de production afin de valoriser le travail ; plusieurs contextes de mise en application seront proposés pour réaliser des éléments de la bibliothèque infinie, cela sera l'occasion de mettre en place des partenariats : industrie, artisanat, fablab pour créer des lieux de vie. Les contextes seront présentés en début d'année. La mise en place de ce projet collectif se fera à partir des travaux personnels des étudiant·es.

STUDIO DESIGN ET ENVIRONNEMENTS**enseignant·e(s)**

F. Fontana, L. Giorgino, H. Perez, V. Vernet

semestre(s) et option(s)

5 à 8, option design

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

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

objectifs

Enquêter, documenter un ou des mode(s) d'approvisionnement(s), de gestion d'une ressource, son modèle économique et lui donner forme. Transmettre et rendre sensible par les outils du design, de l'édition, de la cartographie, de la scénographie, de l'expérience pédagogique. Élaborer un cahier des charges à partir de l'enquête menée. Imaginer et concevoir des alternatives à nos systèmes de production et de consommation.

contenu

Au sein du studio Design et environnements, nous nous donnons pour tâche de repenser nos relations, nos modes d'utilisation et de consommation des ressources quotidiennes. Il s'agit d'imaginer comment habiter en prenant soin de son milieu de vie, en développant un souci particulier des façons d'utiliser les ressources.

La tâche que pourrait endosser plus spécifiquement le design dans cette affaire pourrait être la suivante : comment donner à voir ces relations singulières de soin et de réparation de l'environnement, et plus largement d'attention et d'interaction entre les hommes et leur milieu de vie ? Quelles formes pourraient prendre les espaces d'habitation, l'architecture, les paysages étant données ces relations et attitudes vis à vis de l'environnement de l'homme et ces manières soutenables d'utiliser les ressources ?

Méthodologie : enquêter, prospecter avec et par le design

Partant d'une question qui interroge le design et met en tension les enjeux sociaux contemporains des rapports aux ressources et à nos milieux de vie, les étudiant·es sont amené·es à prospecter sur les potentialités et manières de faire projet dans des contextes situés.

Dans un premier temps, il leur est demandé de mettre en place des méthodologies d'enquête et d'observation, des temps d'immersion, d'expérience ou de participation, dans des situations précises. Puis d'imaginer les moyens de donner à voir et à comprendre, de concevoir les formes sensibles permettant de faire émerger au delà de la restitution d'information, de nouveaux scénarii possibles. Il s'agit pour eux·elles de se saisir des outils du design pour interroger des modèles de sociétés existants et les réévaluer. Comment le dessin, la cartographie, les représentations du territoire sont des outils susceptibles d'agir de manière prospective pour penser des questions de sociétés.

Sujet d'étude

Après s'être penché sur le modèle du supermarché coopératif, puis sur les problématiques liées à la gestion de l'eau dans des contextes domestique, institutionnel ou urbain, le studio D&E travaille cette année à découvrir des scénarii possibles d'approvisionnement et de fonctionnement d'un lieu de restauration collective.

Qu'est-ce qu'un lieu de restauration mobile et collectif aujourd'hui ?

Dans le contexte actuel, penser des scénarios pour l'approvisionnement d'un lieu de restauration dans une école, c'est se demander :

- Comment imaginer s'approvisionner, préparer, se nourrir, se restaurer, recycler et partager son alimentation aujourd'hui ?
- Quelle serait cette cuisine qui s' imagine comme lieu de partage, de transmission, et d'information ?
- À quoi ressemble une cuisine dans laquelle le « prendre soin » oriente les choix, comme ligne de conduite ?
- À quoi ressemblerait une cuisine où il n'y a pas un flux continu ?
- ...

Il s'agit de repenser les rôles et les usages, les fonctions et fonctionnements du lieu où l'on prépare ce qui nous permettra de nous restaurer ; il s'agit de se demander de quoi la cuisine est-elle fonction ?

Bibliographie et références de projets en design

- Otl Aicher, *Die Küche zum Kochen: Werkstatt einer neuen Lebenskultur (La cuisine pour cuisiner : atelier d'une nouvelle culture de la vie)*, éd. Ökobuch Verlag u. Versand, 2005.
- Jean-Marc Besse, Gilles Tiberghien et Collectif, *Les carnets du paysage, N° 25 : Nourritures*, éd. Versailles Actes Sud Editions, 2014.
- Catherine Clarisse et Michel Bras, *Cuisine, recettes d'architecture*, éd. de l'Imprimeur, Besançon 2004.
- Julie Brugier, projets *Le grand déraffinement, Frugales, Encyclopédier l'achat*.
- Marti Guixé, projet *Solar Kitchen*.

STUDIO URBAIN & CRISES L'APPARTEMENT-EMPRISONNÉ

enseignant·e(s)

P. Grégoire et F. Fontana, professeurs
Interventions : A. Samardžija Scrivener,
docteure en philosophie, professeure à l'isdaT,
et un·e attaché·e temporaire d'enseignement
et de recherche à Sciences-Po Toulouse

semestre(s) et option(s)

7 & 8

ouvert aux étudiant·es de l'option art

crédit(s)

8

jour(s) et heure(s)

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

présentation

Atelier transdisciplinaire dans le prolongement de *Ville & guerre* (2018-2019) et de *L'encampement : ambiguë forme urbaine novatrice ?* (2019-2020), *L'appartement emprisonné* clôt le troisième volet sur les questions liées à « la violence et l'urbain » : son incidence sur ses organisations / chaos, et porte sur les notions des usages, formes, imaginaires et statuts de l'habitat, plus spécifiquement sur ceux des modèles de l'habitat social. L'habitat versus ici le logement HLM ayant été considéré comme « espace-refuge » paradoxal, durant la crise sanitaire du printemps 2020.

contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique, positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité de la vie urbaine ; car lieu de vie / travail H24, pour tout individu ayant un toit. L'appartement symbole et symptôme d'un espace urbain déserté, transformé, en territoire des enchaînements et articulations d'activités et situations quotidiennes — subies ou choisies —, de multiples natures et temporalités : individuelles / collectives, furtives / installées... de nouvelles expériences, heureuses ou terribles. Ce glissement d'usages d'un espace conçu pour les activités privées, investi de nouveaux rôles par ses usager·es n'usant quasi que des réseaux sociaux pour communiquer, a opéré des modifications de perceptions de son vécu souvent violemment ressenties.

Les termes d'« État de guerre » furent utilisés pour qualifier l'impact du virus sur la société. Malgré l'ambiguïté de la locution, des similitudes sont perceptibles entre une ville en guerre et en crise sanitaire. L'historien J.-N. Jeanneney en établit certaines lorsqu'il pointe des situations telles : « l'irruption de l'imprévu bousculant les tranquillités paresseuses », « les solidarités spontanées et les inégalités ravageuses », « les libertés menacées et le provisoire des exceptions à consentir. »

J.-N. Jeanneney, *Virus ennemi. Discours de crise, histoire de guerres*, éd. Gallimard, 2020.

contexte particulier de l'étude

Le quartier du Mirail conçu par l'architecte et urbaniste G. Candilis, associé aux architectes A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; figure majeure de l'identité urbaine de Toulouse, au cœur de grands projets de sa rénovation urbaine actuelle.

contenu

Repenser les temporalités d'usages, fonctions, matières, espaces, d'un appartement HLM, à partir des qualités qu'il a, des stigmates qu'il porte, des imaginaires qu'il convoque, à travers les caractéristiques de son articulation / désarticulation à son territoire urbain.

Il s'agit de réaliser des enquêtes-portraits de logements et d'habitant·es de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine et de leurs cadres urbains, puis à partir de leurs synthèses, de concevoir des scénari puis des projets visant le mixage des deux territoires.

Dans un premier temps, collectivement à partir d'enquêtes sur le territoire et auprès des habitant·es, associations, services municipaux ; en opérant des mises en parallèle avec vos expériences personnelles durant le confinement, vous réalisez des enquêtes-portraits à partir de thématiques précises, telles par exemple l'articulation vie individuelle-collective... les différentes pratiques des espaces-temps / les caractéristiques techniques et sensibles des matériaux, surfaces, objets... les gestes, rythmes corporels / les aspects psychologiques : mal-être, bonheur...

Dans un deuxième temps, vous développez individuellement un projet nourri des enquêtes-portraits, visant la conception d'environnements hybrides, pouvant prendre toutes formes depuis des installations restituant vos enquêtes à la fabrication de pièces d'architecture.

méthodologie & objectifs

Étudier un sujet sociétal complexe, par l'analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : l'appartement vs son environnement urbain. Travailler simultanément de manière collective et individuelle pour partager et optimiser ressources et productions.

Construire une approche transdisciplinaire nourrie d'échanges avec d'autres champs, visant l'hybridation des connaissances.

Utiliser et expérimenter outils et formats de représentations multiples, restituant vos propositions de manière claire et sensible.

Produire des études thématiques, par collectes de données de différents types : entretiens, photos, dessins... issues de vos enquêtes et de documentations scientifiques. Concevoir des projets hybrides centrés autour de l'habitant, pouvant prendre toutes formes associant paysage, architecture, objets...

Planning

Projet développé d'octobre 2020 à avril 2021.

- octobre : rencontre entre les étudiant·es des établissements et visite d'appartements de tripodes de La Reynerie ou Bellefontaine.
- semestre 1 : développement de recherches sur un thème identifié et scénari de projets.
- journée d'études 1 : décembre 2020, interne entre établissements.
- semestre 2 : développement des projets.
- journée d'études 2 : présentation des travaux des étudiant·es devant 3 grands témoins invités et table-ronde avec eux.

Partenariats

Institut d'Études Politiques de Toulouse, Direction de l'Action Territoriale Toulouse Métropole, la personne en charge du projet politique de la ville / renouvellement urbain de Bellefontaine, le bailleur social Patrimoine Languedocienne, une association d'habitant·es.

Bibliographie sélective

- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, éd. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, éd. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969
<https://www.ina.fr/video/I07362170>.
- La revue Urbanités
<https://www.revue-urbanites.fr>.
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.

cours communs (obligatoires)

RÉCIT(S) DE RECHERCHE

enseignant-e(s)

L.Giorgino

semestre(s) et option(s)

7 & 9, option design

crédit(s)

2

jour(s) et heure(s)

lundi 16h30–17h30

objectifs

- Se préparer à l'oral de soutenance du mémoire et aux différents moments de présentation qui ponctueront l'année.
- Structurer une communication autour d'un travail de recherche en cours : restituer les différentes étapes de la recherche.
- Expliciter les relations entre le mémoire (journal de recherche) et le projet.
- Parvenir à des formulations concises et claires des problématiques et hypothèses de travail, rendre compte des différents étapes de la recherche en mettant en relief les étapes décisives.
- Concevoir un support de présentation destiné à la projection dont la forme est en adéquation avec le contenu.

contenu

En alternance avec les moments consacrés au séminaire, ces séances ont vocation à donner aux étudiant-es de second cycle des occasions d'échanger, de débattre et de confronter différentes approches sur des sujets communs. Tour à tour, les étudiant-es en année 5 prendront la parole pour présenter aux autres étudiant-es leur travaux de recherche dans un format circonscrit (20 min. de présentation / 20 min. d'échanges et débat).

Dans sa présentation, chaque étudiant-e reviendra sur le travail de prospection initié dès l'année 4, il-elle présentera son axe de recherche, les travaux d'enquête ou d'observations réalisés. Différentes questions devront être traitées au travers de cette présentation : quels problèmes le moment d'enquête et les épisodes d'observation ont-ils permis de mettre à jour ? Comment le champ de questionnement s'est resserré au fur et à mesure des recherches menées ? Quels sont les grands principes qui guideront la démarche de projet de l'étudiant-e ? Comment le travail de recherche personnel s'inscrit-il parmi les pratiques existantes identifiées dans le champ du design, de l'architecture, de l'art ? Parmi les différentes pratiques existantes prises en référence ; qu'est-ce qui les différencient, les rapprochent ?

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES POUR LA RECHERCHE

enseignant·e(s)

L. Giorgino
avec des interventions de D. Barreau

semestre(s) et option(s)

7 & 8

crédit(s)

semestre 7

2

jour(s) et heure(s)

lundi 13h-15h

objectifs

Circonscrire un axe de recherche. Constituer une documentation sur les travaux menés dans ce champs de recherche (moment encyclopédique de la recherche). Réaliser un travail d'enquête personnel (ou étude de cas, travail d'observation) autour d'une situation qui intéresse particulièrement le design. Élaborer une problématique intéressant le design et soulevant des enjeux d'ordre social et / ou économique, et / ou écologique, et / ou politique, et / ou technique, propre à notre époque. Proposer des hypothèses de travail dans ce champs (manière d'orienter des façons de faire). Penser la forme et le format de ce journal de recherche (atlas, web-documentaire, récit documentaire, etc.).

contenu

En second cycle, les étudiant·es auront à produire un journal de recherche, ce type de document (équivalent du mémoire de fin d'étude) se prête particulièrement aux modalités de la recherche telle qu'elle s'effectue en école d'art. Propice à susciter des articulations dynamiques entre théorie et pratique, le journal de recherche a vocation à rendre compte d'une recherche qui s'effectue avec ou par le design. Les étudiant·es auront la tâche de mener des enquêtes ou études de cas, des entretiens, des observations, des analyses critiques, de formuler des problématiques et hypothèses, de documenter des essais pratiques, de consigner des questionnements propres à la pratique du·de la designer et de développer un propos relatif aux notions, concepts, idées attenants à leur champ de recherche.

Les enseignant·es des studios accompagneront les étudiant·es dans la formulation de l'objet de l'enquête, et / ou étude de cas ou travail d'observation. Le cours « outils méthodologiques » a vocation d'une part à transmettre aux étudiant·es des outils pour collecter des informations et constituer une documentation sur le champ de recherche circonscrit, et d'autre part à présenter différentes manières de mener des travaux d'enquêtes et d'observation dans le champ du design, de l'architecture, de l'urbanisme en s'appuyant sur l'analyse d'une sélection de cas concrets.

X Des outils pour collecter de la matière**Enquêter à partir des données de première main**

Dans un premier temps et selon leurs inclinaisons, les étudiant-es seront amené-es 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.

Enquêter à partir des données de seconde main

Les étudiant-es pourront également composer des collections à partir de données de seconde main (montage documentaire, photothèque, planche d'atlas, recueil de citations, etc.) afin de constituer un corpus de documents de diverses natures.

X L'entretien

La pratique de l'entretien amène à s'interroger sur les manières de rapporter la parole d'un·e 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 ou une productrice ? Une personne à qui l'objet de la production se destine ? Un chercheur ou une chercheuse en génie civil ou en biologie ? Etc.).

X 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. L'étude de cas consiste à explorer et à approfondir des propriétés de singularité qui sont accessibles à l'observation. Elle repose sur une description approfondie des propriétés singulières du cas (politique, sociale, urbaine, techniques, usages, formel, processus, protocole...).

les semaines partagées

Les crédits des semaines partagées sont inclus dans l'unité d'enseignement « projet plastique ».

SEMAINE DES WORKSHOPS

enseignant·e(s)

Professeur·es et intervenant·es invité·es

semestre(s) et option(s)

8 & 10

jour(s) et heure(s)

semaine du 8 au 12 février 2021

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 théoricien·nes, de critiques, de designers ou d'architectes.

PRÉPARATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

enseignant·e(s)

Collégiale des professeur·es

semestre(s) et option(s)

8 & 10

jour(s) et heure(s)

Préparation vendredi 12 février 2021
Journées Portes Ouvertes les vendredi 12 et samedi 13 février 2021

objectifs

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

contenu

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

MISE EN ESPACE**enseignant·e(s)**

Collégiale design

semestre(s) et option(s)

7 à 10

jour(s) et heure(s)

selon calendrier

objectifs

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes... Expérimenter des modes divers d'arrangements dans l'espace pour rendre lisible et partageable des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. *In fine* relire et revoir autrement son travail pour mieux le revisiter.

contenu

Les séances de mise en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances, les étudiant·es sont amené·es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail.

Il s'agira d'expérimenter collectivement – enseignant·es et étudiant·es – des arrangements, des parcours, des dialogues qui seront les plus à mêmes de communiquer les tenants et les aboutissants des démarches de projet ; (de provoquer des rencontres ou des confrontations d'hypothèses ; de mettre en perspective et faire émerger des problématiques ou un fil conducteur entre des travaux différents). Ces séances seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et de la mise en forme du projet.

TRANS_MISSION**enseignant·e(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 étudiant·es de l'année 4 et les étudiant·es finalisant les réalisations en vue du DNSEP.

contenu

Les étudiant·es 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 étudiant·es 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, janvier-avril 2021

objectifs & contenu

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

Le programme *Fin d'études/début de carrière* offre aux étudiant·es (années 3, 4 et 5) et aux diplômé·es 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'intervenant·es : 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·de la designer et témoignages d'intervenant·es 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 2020 et 3 demi-journées en mars 2021)

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le BBB centre d'art. Intervenant·es du BBB : Stefania Meazza (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

Séances obligatoires pour les étudiant·es années 3, 4 et 5 option art, design graphique et design. Ouverts aux diplômé·es de l'isdaT.

semestres 7 et 8 – design

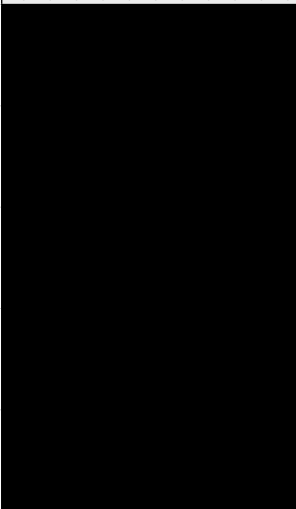

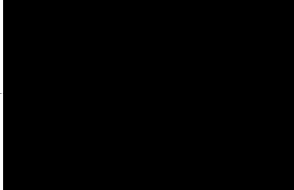
	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art H. Sénant sem. impaire	STUDIO/D.E. – sem. 7 H. Perez, L. Giorgino, V. Vernet
11h-12h		STUDIO/U.C. P. Grégoire F. Fontana (sem. impaire)
12h-13h		
13h-14h	Outils méthodo. L. Giorgino sem. 7	
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	Récit(s) de recherche L. Giorgino – sem. 7	STUDIO/D.E. – sem. 7 H. Perez, L. Giorgino, F. Fontana, V. Vernet
17h-18h		STUDIO/U.C. P. Grégoire
18h-19h		
19h-20h		

L'enseignement de l'anglais et de l'espagnol aux semestres 7 & 8 sont sous forme de RDV individuels avec les professeurs.

mercredi		jeudi		vendredi	
STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard F. Fontana (sem. impaire)	STUDIO/I.M. M. Gary, S. Aubry F. Fontana (sem. impaire)			Séminaire C. Bernard (selon calendrier)	
STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard	STUDIO/I.M. M. Gary, S. Aubry	PLEXUS Lab D. Haudrechy	STUDIO/L.C. N. Bruyère & J.-M. Evezard		
Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)		Club des lectures sem. paire (sur inscription)			

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi
8h-9h		
9h-10h		
10h-11h		
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h		
16h-17h	<p>Lexique... L. Giorgino sem. 9</p>	<p>STUDIOFIVE M. Gary</p>
17h-18h	<p>Récit(s)... L. Giorgino sem. 9</p>	
18h-19h		
19h-20h		

mercredi	jeudi	vendredi
 <p>STUDIO FIVE H. Perez L. Giorgino P. Grégoire</p>	 <p>STUDIO FIVE N. Bruyère</p>	 <p>Séminaire C. Bernard (selon calendrier)</p>
  <p>Conférences Séminaire État des recherches (selon calendrier)</p>	 <p>Club des lectures sem. paire (sur inscription)</p>	

calendrier 2020-2021

semestres 1 & 2

art

<p>Rentrée administrative & pédagogique jeudi 24 septembre 14h-17h</p> <p>Visite École vendredi 25 septembre</p> <p>Voyage dans les grottes ma 29 et me 30 septembre</p>	<p>Rentrée administrative & pédagogique</p> <p>semestre 9 mardi 22 septembre 9h-12h</p> <p>semestre 7 mardi 22 septembre 14h-17h</p>	<p>semestre 5 mercredi 23 septembre 9h-12h</p> <p>semestre 3 mercredi 23 septembre 14h-17h</p> <p>Rendu mémoire sem. 9 jeudi 22 octobre avant 12h</p>
<p>Vacances : du vendredi soir 18 décembre au lundi matin 4 janvier</p>		
	<p>Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP ma 5 – ve 8 janvier</p>	<p>Bilan sem. 7 ma 5 – ve 8 janvier</p> <p>Bilan sem. 5 (2 jurys) lu 18 – me 20 janvier jusqu'à 12h</p>
<p>Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 29 janvier – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 1er février</p>		
<p>Bilan sem. 1 lundi 8 et mardi 9 février</p>	<p>Bilan sem. 3 (2 jurys) lu 1er – me 3 février</p> <p>Soutenance mémoire me 3 et je 4 février</p>	<p>Semaine des workshops lundi 8 – vendredi 12 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]</p>
<p>Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 10 février</p>		
<p>Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 10 et jeudi 11 février</p>		
<p>Journées Portes Ouvertes : vendredi 12 et samedi 13 février</p>		
<p>Vacances : du vendredi soir 12 février au lundi matin 1er mars</p>		
<p>Workshops lundi 22 – vendredi 26 mars avec intervenant-es</p>	<p>Rendu écrit DNA jeudi 11 mars</p> <p>Rencontre DNA lu 12 – sa 17 avril</p>	<p>Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence je 25 mars – je 1er avril</p> <p>Bilan sem. 6 conseil des professeur-es liste définitive DNA lundi 19 avril</p>
<p>Concours d'entrée : mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril</p>		
<p>Vacances : du vendredi soir 23 avril au lundi matin 3 mai</p>		
<p>Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 mai</p>		
<p>Remise du « document » et choix d'option au secrétariat étudiant vendredi 28 mai</p> <p>Bilan sem. 2 lundi 14 et mardi 15 juin</p>	<p>Rencontre DNSEP ma 4 et me 5 mai</p> <p>DNA lu 31 mai – sa 5 juin</p> <p>Bilan sem. 4 (2 jurys) lu 21 – me 23 juin</p>	<p>Bilan sem. 8 lu 10 – me 12 mai</p> <p>DNSEP me 16 à 14h – ve 18 juin</p> <p>Remise des diplômes jeudi 24 juin</p> <p>Rendu mémoire sem. 8 vendredi 25 juin</p>

design graphique

design

Rentrée administrative & pédagogique semestre 9 mardi 22 septembre 9h-12h – semestre 7 mardi 22 septembre 14h-17h semestres 3 à 6 jeudi 24 septembre 9h-12h			
Workshops année 2 design et design graphique lundi 28 septembre – vendredi 2 octobre			
Rendu mémoire mercredi 16 décembre avant 12h		Rendu mémoire jeudi 19 novembre avant 12h	
Vacances : du vendredi soir 18 décembre au lundi matin 4 janvier			
Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP jeudi 14 janvier	Bilan sem. 5 je 14 et ve 15 janvier Bilan sem. 3 je 21 et ve 22 janvier	Bilan sem. 9 liste définitive DNSEP ma 12 et me 13 janvier	Bilan sem. 7 lu 25 et ma 26 janvier Bilan sem. 3 me 27 à 14h – ve 29 janvier
Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 29 janvier – début du semestre d'été (16 semaines) : lundi 1er février			
Soutenance mémoire vendredi 29 janvier	Bilan sem. 7 je 4 et ve 5 février jusqu'à 12h	Bilan sem. 5 je 4 à 14h et ve 5 février	Soutenance mémoire me 3 et je 4 février jusqu'à 12h
Semaine des workshops : lundi 8 – vendredi 12 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]			
Présentation des options aux étudiant·es de l'année 1 : mercredi 10 février			
Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : mercredi 10 et jeudi 11 février			
Journées Portes Ouvertes : vendredi 12 et samedi 13 février			
Vacances : du vendredi soir 12 février au lundi matin 1er mars			
Rendu écrit DNA : jeudi 11 mars			
Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : jeudi 25 mars – jeudi 1er avril			
Rencontre DNA je 8 et ve 9 avril Conseil des professeur·es sem. 6 – liste définitive DNA mercredi 14 avril	Rencontre DNSEP vendredi 23 avril	Rencontre DNA ma 6 à partir de 14h et me 7 avril Rencontre DNSEP lu 19 et ma 20 avril	Conseil des professeur·es sem. 6 liste définitive DNA jeudi 8 avril
Concours d'entrée : mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril			
Vacances : du vendredi soir 23 avril au lundi matin 3 mai			
Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2nd cycle & commissions de changement d'option mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 mai			
Semaine de préparation des programmes 2021/2022 : ma 18 – ve 21 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)			
DNA ma 25 et me 26 mai	DNSEP vendredi 11 juin	DNA je 27 et ve 28 mai Bilan sem. 8 ma 8 et me 9 juin	DNSEP lu 14 et ma 15 juin
Remise des diplômes : jeudi 24 juin			
Bilan sem. 4 je 24 et ve 25 juin	Bilan sem. 8 je 1 ^{er} et ve 2 juillet	Bilan sem. 4 lundi 28 – mercredi 30 juin jusqu'à 12h	

notes

notes

**Livret de l'étudiant-e
en art, design, design
graphique 2020-2021**
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 2020

**institut supérieur
des arts de Toulouse**
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+33 (0)5 31 47 12 11

retrouvez-nous sur
www.isdat.fr

ISBN
978-2-35699-048-8

EAN
9782356990488

Prix
3 euros

L'isdat est membre
associé de l'Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées.

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**toulouse
métropole**

**MAIRIE DE
TOULOUSE**
www.toulouse.fr