

Livret de l'étudiant 2013-2014

présentation

- 6 personnel technique, administratif et pédagogique
- 8 secrétariat pédagogique
- 9 bibliothèque
- 10 ateliers techniques
- 17 magasin de prêt
- 18 association des étudiants

règlement et consignes

- 22 règlement intérieur
- 40 consignes de sécurité

organisation des études

- 45 les études d'art : textes réglementaires
- 46 dispositifs d'enseignement
 - 46 les différents groupes d'enseignant
 - 46 les espaces & outils techniques
 - 47 workshops & séminaires
 - 47 ateliers de recherche
 - 47 conférences
 - 48 expositions
 - 49 Mur
- 50 projets extérieurs
- 52 stages & échanges internationaux

55 programme de cours

57 semestres 1 et 2

87 semestres 3 à 6

88 enseignements théoriques

107 option art

- 112 semestres 3 & 4 - *dispositif*
- 116 semestres 3 & 4 - *image*
- 120 semestres 3 & 4 - *anthropie*
- 129 semestres 5 & 6

149 option design graphique

- 152 semestres 3 & 4
- 160 semestres 5 & 6

171 option design

- 176 semestres 3 & 4
- 188 semestres 5 & 6

203 semestres 7 à 10

204 enseignements théoriques

211 option art

- 219 semestres 7 à 10

239 option design graphique

- 242 semestres 7 & 8
- 248 semestres 9 & 10

259 option design

- 264 semestres 7 à 10

285 calendrier 2013-14

présentation du département beaux-arts de l'isdaT

personnel technique, administratif et pédagogique

direction de l'institut

directeur
Yves Robert
yves.robert@isdatt.fr

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

direction administrative

**directeur
administratif**
Alain Gonzalez
alain.gonzalez
@isdatt.fr

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

comptabilité et paye
Jean-Philippe Piras
05 31 47 12 15
jeanphilippe.piras
@isdatt.fr

direction des études

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

**secrétariat
pédagogique**
Bettina Mellet
Selena Gil
et Christophe Anton
05 31 47 11 95 ou 94
bettina.mellet
@isdatt.fr
selena.gil
@isdatt.fr
christophe.anton
@isdatt.fr

relations extérieures, éditions et communication

responsable
Béatrice Méline
05 31 47 12 10
beatrice.meline
@isdatt.fr

**webmaster et
assistant édition
et communication**
Vincent Lalanne
vincent.lalanne
@isdatt.fr

professeurs

Joseph Almudever
histoire de
l'architecture,
design d'espace
Dominique Barreau
histoire du cinéma,
méthodologie du
projet
Lionel Bataille
design d'objet
Nathalie Bruyère
design d'objet
Yves Caro
pratique plastique,
écriture
Emmanuelle Castellan
dessin, peinture
Jean-Pierre Castex
volume
Laurence Cathala
dessin
François Chastanet
graphisme,
typographie
Geneviève Claria
peinture
Etienne Cliquet
multimédia
David Coste
formes numériques
Michel Cure
couleur
Sébastien Degeilh
design graphique
Olivier Dollinger
vidéo
Valérie du Chéné
peinture, dessin,
son
Chrystelle Desbordes
histoire de l'art
Jérôme Dupeyrat
histoire de l'art
Jean-Marc Evezard
infographie 3D

Philippe Fauré
culture générale
Jean-Luc Fauvel
gravure
Michel Gary
design d'espace
Martine Gélis
peinture, dessin
Françoise Gorja
photographie
Alain Goubron
philosophie
Olivier Huz
webdesign
Quentin Joret
peinture, dessin
Jean-François
Labérine
photographie
Jean Lahouze
design d'espace
Raphaël Larre
peinture, dessin
Romain Paul Lefèvre
design graphique
Sandra Lorenzi
volume
Stefania Meazza
méthodologie
Felip Martí-Jufresa
philosophie,
espagnol
Patrick Mellet
volume
Hanika Perez
histoire et théorie
du design
Danièle Petit-Armand
multimédia
Emilie Pitoiset
installations, projets
Jacques Placès
dessin
Laurent Proux
dessin, peinture
Serge Provost
volume

Katharina Schmidt
peinture
Adam Scrivener
english
Ana Samardzija
Scrivener
philosophie
Hervé Sénant
histoire de l'art
Thomas Sipp
vidéo et médias
Manuel Valentin
design d'espace

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

assistants d'enseignement

David Ancelin
sérigraphie
Jean-Pierre
Bourorga
vidéo
Guy Couderc
infographie
Pierre-Louis Dufour
volume (métal)
Dominique Honnis
photographie
Dominique Le Ray
vidéo
Stephen Marsden
volume (plâtre,
résines)
Thierry Odriozola
infographie
Christine Sibran
photographie
Franck Soubré-Péré
volume (bois)
Jean-Christian Tirat
photographie
Claude Tisseyre
son

NB : Tous les
assistants d'ensei-
gnements disposent
d'une adresse
formulée comme suit
prenom.nom@isdatt.fr
ou prenomcompose.
nomcompose
@isdatt.fr

bibliothèque

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

**fonds moderne
et audiovisuel**
Michèle Moullin-
Traffort, Régine Bru,
Christian Frutuozo
05 31 47 12 30

fonds ancien
Anne Jourdain
05 31 47 12 32
anne.jourdain
@isdatt.fr

équipes techniques régie générale

Robert Bélaival
05 31 47 11 92
robert.belaval
@isdatt.fr

magasin de prêt
Bernard Barrat,
Marion Batelier,
Émeline Peccoux
05 31 47 11 93

**support
informatique**
Xavier Saint Cricq,
Émeline Peccoux
05 31 47 11 91

équipe technique
Pascal Jouffroy,
Ludovic Malgloire,
Émeline Peccoux

**services généraux
accueil, surveillance
et gestion des salles**
Benoit Benhamou,
José Bensaïd,
Jacqueline Marchand
05 31 47 12 11

**logistique et gestion
des appartements**
Patrick Delfaut

gardien
François Rojas

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

secrétariat pédagogique

Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 18 heures, le secrétariat pédagogique fournit aux étudiants les renseignements et documents administratifs concernant la vie de l'étudiant : certificats de scolarité, attestations provisoires de diplômes, cartes d'étudiant, conventions de stage rémunéré ou non rémunéré, concours, équivalences, dérogations, inscriptions ou réinscriptions. Il propose des offres de stages et d'emploi (ces dernières sont en consultation libre).

Les absences doivent lui être obligatoirement signalées le jour même par téléphone au (05 31 47 11 95 ou 94), en cas de maladie, par certificat médical (exigé sous 48 heures).

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

Le secrétariat pédagogique gère également le fichier des anciens élèves auxquels sont adressées régulièrement des propositions professionnelles et ou de bourses.

Secrétariat pédagogique
Selena Gil et Bettina Mellet
T : 05 31 47 11 95 ou 94
E : bettina.mellet[at]isdatt.fr
E : selena.gil[at]isdatt.fr

assistance sociale

L'assistante sociale du Crous répond aux demandes des étudiants sur toute question concernant leurs difficultés matérielles ou relationnelles.

Contact :
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Service social
58, rue du Taur
31070 Toulouse cedex
tél. : 05 61 12 54 52
mail : crous-assist-social@ac-toulouse.fr

bibliothèque

La bibliothèque est un lieu pédagogique. C'est un lieu de dialogue avec les étudiants où le personnel accompagne leur recherche.

Méthodes de recherche

Une grande partie du catalogue est intégrée dans le réseau informatique de bibliothèques publiques de la ville : http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=ART
Celui-ci permet également aux lecteurs l'accès aux fichiers des autres bibliothèques de la ville, en particulier de la bibliothèque des Abattoirs, complémentaire de celle de l'Ecole dans le champ de l'art contemporain.

Un catalogue papier est également disponible sur place.

Voici les bases de données disponibles :

- ✕ vidéos,
- ✕ diapositives,
- ✕ diplômes des étudiants (Dnsep),
- ✕ cédéroms,
- ✕ catalogues de la galerie du Château d'Eau,
- ✕ aide thématique à la recherche,
- ✕ fonds de tableaux (1 200 œuvres de 1750 à nos jours).

Le fonds ancien

conserve les livres hérités depuis la création de l'Ecole. Il est constitué de 3 000 ouvrages et d'une soixantaine de revues d'art. Dans cette salle se trouvent les ouvrages qui ont servi aux études d'art de la fin du XVIe au milieu du XXe siècle, ainsi que des archives sur les enseignants de l'Ecole depuis sa création comme Académie Royale en 1750. Ce lieu est accessible sur rendez-vous
T : 05 31 47 12 32

Le fonds moderne

d'environ 20 000 monographies, catalogues d'expositions et brochures est en libre accès. Les ouvrages sont classés par artistes, par thématiques et par usuels (encyclopédies et autres outils de recherche en histoire de l'art moderne et contemporaine).

Les périodiques

français et étrangers sont indispensables pour suivre l'actualité dans le monde des arts, du design graphique et du design (une cinquantaine de revues vivantes, une centaine de périodiques ne paraissant plus).

Un espace de documentation

présente les ressources pédagogiques indispensables à tous les étudiants, les actualités (annonces, concours, expositions, publications des écoles) ainsi que des accès Internet à haut débit permettant d'élargir l'information des lecteurs.

Une vidéothèque

Le fonds est désormais essentiellement constitué de DVD. Il se compose de :

- fictions
 - films et vidéos d'artistes
 - films documentaires
 - documents audiovisuels sur l'art et les sciences humaines
 - conférences et productions de l'isdatt.
- le fonds audiovisuel s'ouvre au prêt, il est consultable sur le catalogue informatisé de la bibliothèque.

Ouverture au public et modalités de prêt

Toute personne faisant des recherches dans les domaines artistiques peut accéder librement à la bibliothèque.

Le prêt est réservé aux étudiants et professeurs de l'Établissement après inscription. Il est consenti pour une durée maximum de quinze jours.

Un service de photocopie par carte est assuré.

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'Ecole, il n'est pas lié à une option particulière, mais est fréquenté par des étudiants issus d'options différentes.

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

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

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

ateliers numériques

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

Atelier des formes numériques / David Coste, professeur, Guy Couderc, Thierry Odriozola, assistants d'enseignement

Atelier design graphique / François Chastanet, Olivier Huz, Romain Paul-Lefèvre, Sébastien Degeilh, professeurs

Atelier technique et technologie (aide et services) / Guy Couderc, assistant d'enseignement

Technique et technologie, gestion des compatibilités : Mac/PC. Etude et analyse des problèmes rencontrés par les étudiants et les professeurs sur les logiciels de l'Ecole et les systèmes utilisés par ces divers ordinateurs. Propositions de solutions à expérimenter.

Atelier 3D & dessin assisté par ordinateur / Jean-Marc Evezard, professeur
L'initiation de l'infographie 3D dans le cadre du travail de volume permettra à l'étudiant de comprendre et de saisir tous les enjeux de la conception et de la représentation à l'aide des outils de l'image de synthèse. De ces éléments se dégageront un langage, des outils et des codes que les étudiants devront maîtriser et s'approprier afin de créer leur propre univers de représentation qui s'accordera avec leur projet et surtout les idées qui les portent.

Interfaces numériques

« Arc Machina » / Patrick Mellet, Etienne Cliquet et Nathalie Bruyère, professeurs ; Dominique Le Ray, assistant d'enseignement
Atelier de conception et d'exploration d'interfaces numériques, de modules électroniques programmables (type Arduino), utilisation de capteurs/actionneurs pilotés par MAX/MSP/JITTER pour une création de formes plastiques utilisant les médias son, vidéo, volume, installation ou toute autre forme demandant une action ou interaction avec l'environnement. Cet atelier propose un atelier de recherche et de création, dans lequel intervient le GMEA (Groupe de Musique Electroacoustique d'Albi-Tarn, Centre de Création Musicale).

atelier web et langages de programmation

Etienne Cliquet, Olivier Huz, Danièle Petit-Armand, professeurs

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

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

atelier de photographie

/Françoise Gorla, professeur; Jean-François Labérine, professeur

L'atelier de photographie regroupe trois fonctions complémentaires.

Studio de prise de vue / Christine Sibran, assistante d'enseignement

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Familiarisation avec le médium par le biais de plateaux techniques. Utilisation de différents boîtiers argentique/numérique, petit moyen et grand format. Travail avec différentes sources de lumière (flash, lumière continue, lumière naturelle). C'est à travers ces différentes expérimentations que l'étudiant pourra aller vers une maîtrise de cet outil et de ses spécificités historique et technique. Ces cours visent à apporter à l'étudiant les outils, les gestes qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement et à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques.

Le laboratoire argentique / Jean-Christian Tirat, assistant d'enseignement

Il constitue une base pédagogique fondamentale pour l'appréhension de l'image photographique dans sa relation au temps et à la lumière. Il se veut un prolongement à la prise de vue en studio comme en extérieur, un lieu de finalisation des images et de préparation à une exploitation des documents argentiques par le numérique. On y aborde les éléments suivants : principe physico-chimique conduisant à la formation de l'image argentique, constitution des surfaces sensibles et information sur les différents supports argentiques, développement des films noir et blanc, tirage sur papier noir et blanc.

L'atelier de photographie numérique / Dominique Honnis, assistant d'enseignement

Il permet de répondre à toutes les étapes du traitement de l'image informatique, du scanner à la retouche et au tirage grand format.

atelier vidéo

/Olivier Dollinger, Thomas Sipp, professeurs; Dominique Le Ray, Jean-Pierre Bourorga, assistants d'enseignement

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

Images / imaginaires

Les éléments constitutifs d'une production filmique, à savoir l'image, le son et le temps sont à la fois le support et l'objet d'une interrogation liée à l'imaginaire, c'est-à-dire à la faculté de se représenter un monde par la pensée. Toutes les sources, images dessinées, peintes, enregistrées, photographiées, gravées, samplées, modélisées, musicalisées sont à compiler, découper, triturer, organiser, structurer, hiérarchiser, égaliser. De l'unité minimale (une image, un son 1/25e de seconde) à l'ensemble lié au déroulement du temps.

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, danse, photos, land art, arts plastiques, littérature, musique, créations sonores. Elles s'inscrivent dans le politique, l'humain, la relation, l'expérience sensible et esthétique.

Projection(s)

La monstration, la diffusion, l'existence dans sa matérialisation, dans son rapport à l'espace et au public, tel est le champ du possible des expériences sensibles, des échanges et des rencontres. En questionnant déplacements et décadres de la position du spectateur, en spatialisant les propositions, en faisant résonner dans un parcours et physique et temporel des installations, des constructions pour les films vidéoprojetés.

ateliers estampes et éditions d'artistes

Les ateliers de gravure (estampe) et de sérigraphie travaillent en étroite collaboration. L'infographie et l'impression numérique grand format y sont intégrées et permettent d'élargir son potentiel graphique. Les spécificités de chaque médium y sont développées et le mixage des techniques envisagé. Les rapports aussi bien à la technique qu'aux moyens et modes de reproduction ainsi qu'à leur mise en forme sont pris en compte (publication, micro-édition, série, multiple). Ces ateliers ouvrent à un travail aussi bien autour du multiple qu'autour des types de reproduction spécifiques à la gravure et la sérigraphie dans une position contemporaine.

Les ateliers sont des lieux de recherche, d'expérimentation, de pratique, de réflexion, d'élaboration et de production : traitement d'une image, d'un texte, d'un espace, d'une forme, et faire image, texte, espace, forme. À noter qu'ils ne peuvent, par conséquent, être assimilés à des imprimeries intégrées de type prestation de services. Ils ont pour rôle la mise en œuvre de projets pédagogiques (cours spécifiques et suivi de cours) et de projets propres à l'étudiant.

Ils sont transversaux à toutes les options (art, design graphique, design). Ils sont en relation à tous les semestres : de 1 à 10. Ils sont ouverts toute la semaine.

Gravure : de l'estampage à l'impression numérique / Jean-Luc Fauvel, professeur

L'atelier de gravure est un lieu d'exploration et d'exploitation de ce procédé d'impression et des nouvelles techniques. Il offre aux étudiants les outils leur permettant de produire, de développer, d'expérimenter les différentes techniques de l'estampe et de

proposer une production plastique en complément de leur production personnelle. 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).

Jean-Luc Fauvel, professeur

Mardi 8h-12h et 14h-18h

En dehors de ces horaires l'atelier est ouvert sous la surveillance de moniteurs. Le mardi est consacré aux tirages numériques grands formats et à l'analyse des travaux infographiques.

Sérigraphie / David Ancelin, assistant d'enseignement

La sérigraphie est un procédé de reproduction par impression directe sur toutes sortes de supports dans leurs dimensions et leur constitution. Ce type de reproduction pose la question du rapport à l'image, au texte, à la forme, au support.

Une réflexion sur sa relation à l'espace et sa mise en situation est également à considérer dans sa diffusion et sa circulation (multiples, séries et variations) : publications (livre, affiche, sticker, tract...), installations (différents supports, formats, assemblages...) et performances. Des questionnements sur le choix de l'utilisation de ce procédé d'impression caractéristique 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.

«Braconnages» / Jérôme Dupeyrat, enseignant

C'est un atelier sur l'année autour du livre d'artiste conduit par Jérôme Dupeyrat en partenariat avec la médiathèque des Abattoirs. La proposition s'articule sur la mise en place d'un espace de travail, d'un bureau considéré comme laboratoire et d'un espace de visualisation, une vitrine (au sens d'une visibilité des recherches et des réalisations des étudiants) à l'intérieur de la médiathèque des Abattoirs : laboratoire, bureau et vitrine. Son enjeu particulier est de mener une

réflexion et une expérience sur le livre d'artiste conçu comme lieu à part entière, à savoir une œuvre en soi dont la fonction simple du support passe à la forme signifiante du livre d'artiste (forme et usage).

ateliers de volume

Professeurs : Lionel Bataille, Jean-Pierre Castex, Valérie du Chéné, Jean-Marc Evezard, Michel Gary, Sandra Lorenzi, Patrick Mellet, Serge Provost
Assistants d'enseignement : Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden, Frank Soubré-Péré, Claude Tisseyre, Dominique Le Ray
Technicien : Pascal Jouffroy

Les ateliers du pôle volume sont des lieux d'expérience, de conception et de réalisation des projets des étudiants. Ceux-ci s'élaborent dans un partage des savoirs et des ressources entre les enseignants responsables des lieux et les étudiants qui y sont inscrits pour leurs projets. Bien que dans leur fonctionnement ils répondent à des exigences professionnelles, tout le champ des technologies n'y est pas possible (comme le bronze ou le verre). Pour pallier cela et permettre de voir se réaliser des projets dans une des technologies précitées ou d'autres après étude et évaluation des faisabilité et coûts, une sous-traitance peut être envisagée soit par déplacement vers les entreprises compétentes soit par l'organisation d'ateliers mobiles au sein même de l'École. De plus l'organisation de voyages d'études, visites de sites industriels ou artisanaux doit être vue non seulement comme l'élargissement de nos connaissances techniques, mais aussi comme des sources de matériaux et de formes nourrissant notre imaginaire.

Le pôle volume est composé de cinq ateliers

✕ modelage et moulage,

✕ métal,

✕ menuiserie,

✕ maquettes,

✕ son,

Par ailleurs, l'atelier Interfaces numériques « Arc Machina » est également un lieu pour des travaux de l'ordre du volume et de l'installation (cf présentation plus haut). Le nombre limité de places dans la plupart de ces ateliers suppose que les étudiants planifient et préparent à l'avance leurs

travaux en atelier, en relation avec les enseignants responsables.

Atelier de modelage et moulage / Stephen Marsden, assistant d'enseignement

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

Atelier métal / Pierre-Louis Dufour, assistant d'enseignement

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

Atelier de menuiserie / Frank Soubré-Péré, assistant d'enseignement ; Pascal Jouffroy, technicien

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

Atelier son / Valérie du Chéné, professeur ; Claude Tisseyre, assistant d'enseignement

L'École assure une initiation à l'écoute, à l'utilisation des techniques d'enregistrement et au traitement du son ainsi que l'accompagnement des projets dans le cadre d'une recherche. Ouvert à tous les étudiants. La matière sonore comme matériau façonnant le lieu de l'écoute. 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 maquettes / Lionel Bataille, professeur ; Pascal Jouffroy, technicien

L'atelier maquettes est un lieu d'étude, de conception, de vérification, de réalisation et de communication. Ouvert à tous les étudiants quelles que soient leurs orientations, il permet la réalisation de volumes, de maquettes et de prototypes à partir de multiples matériaux : plastiques, bois, résines... L'équipement en outillage comprend une thermoformeuse/plieuse pour matières plastiques, des outils de perçage, de ponçage et de découpe, de nombreux outils à main et des instruments de mesure. L'étudiant peut ainsi, à partir de croquis et dessins d'étude, réaliser et fabriquer maquettes et prototypes, étudier seul ou avec l'équipe enseignante la faisabilité, le coût, les étapes et le calendrier de fabrication, et trouver la nature de l'accompagnement artistique et technique dont il a besoin.

atelier peinture

Emmanuelle Castellan, Valérie du Chéné, Michel Cure, Laurent Proux, Katharina Schmidt, professeurs

Voir fiches de cours

magasin de prêt

Horaires d'ouverture

7h45-20h

Prêt

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

Le matériel mis à la disposition des étudiants ne doit en aucun cas quitter l'enceinte de l'établissement.

NB : Toute infraction à ce fonctionnement suspendra immédiatement le prêt.

Nature des outils accessibles au prêt (aperçu)

Outillage

- ✗ 4 meuleuses angulaire
- ✗ 2 perceuses
- ✗ 4 perceuses à percussion
- ✗ 2 pistolets à colle
- ✗ 5 ponceuses vibrantes
- ✗ 5 scies sauteuses
- ✗ 6 visseuses

Informatique

- ✗ 6 tablettes graphiques Wacom A3
- ✗ 1 disque dur 500Go stockage de données
- ✗ 3 iMac
- ✗ 1 iPad tablette tactile

Son

- ✗ 5 amplis son
- ✗ 7 APN reflex
- ✗ 1 flash D700/D900
- ✗ 2 enceintes Yamaha 150W + mini mixette
- ✗ enceintes + petite table de mixage son
- ✗ 10 enceintes Genelec
- ✗ 4 enceintes amplifiées Mackie
- ✗ 4 enceintes amplifiées JBL
- ✗ 4 Zoom H4
- ✗ 4 Zoom H4 nouvelle génération
- ✗ 2 ensembles 5.1 Philips (pack de sonorisation)
- ✗ 2 micros cravate
- ✗ 6 micros main
- ✗ 2 radio K7

- ✗ 1 PowerPlay (dérivateur de son)
- ✗ 5 tables de mixage son (4 voies)
- ✗ 2 visualisateur de documents (caméra de présentation permettant de numériser une page de livre vers un ordinateur, qui lui, l'enverra vers un vidéoprojecteur)

Photo/vidéo/projection

- ✗ 11 trépieds photo/vidéo
- ✗ 9 APN compact
- (appareil photo numérique compact reflex)
- ✗ 8 caméscopes DV Sony
- ✗ 4 caméscopes HD à carte SD
- ✗ 10 caméscopes HDD Sony
- ✗ 4 lecteurs CD
- ✗ 3 lecteurs MP3
- ✗ 6 lecteurs DVD
- ✗ 1 lecteur BlueRay
- ✗ 3 magnétoscopes
- ✗ 5 mini-lecteurs DVD portables
- ✗ 2 baladeurs MiniDisc
- ✗ 15 vidéoprojecteurs
- ✗ 10 écrans combi DVD
- ✗ 2 TV CRT 36cm combi magnéto
- ✗ 2 TV CRT 51cm combi magnéto
- ✗ 1 écran de rétroprojection 4m x 3m transportable
- ✗ 1 écran de projection non transportable 4m x 3m
- ✗ 1 épiscopes

NB : Les consommables sont à la charge des étudiants

association des étudiants

L'association a pour fonction d'apporter aux étudiants un cadre légal et des espaces de rencontre afin qu'ils puissent mener à bien et partager leurs projets.

D'autre part, elle tente d'améliorer le cadre de vie des étudiants, et ce à travers divers investissements liés à l'organisation d'événements : achat de matériel à usage collectif et aide à la réalisation de projets divers, qu'ils soient personnels ou communs, organisation de « l'expo d'octobre » des diplômés, événements festifs.

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

Contact : bde@isdat.fr / bde.isdat@gmail.com

règlement et consignes

L'Institut supérieur des arts de Toulouse (IsdaT), dénommé ci-après « l'Etablissement », est un établissement d'enseignement supérieur participant au service public de l'enseignement supérieur artistique créé par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 27 décembre 2010. Elle a pour mission la recherche et l'enseignement supérieur et comprend deux départements : l'Ecole des beaux-arts et le Département du spectacle vivant (ainsi dénommés ci-après). Chaque département bénéficie de l'autonomie pédagogique.

L'Etablissement est administré par un conseil d'administration et son président.

L'Etablissement est organisé en conformité avec les directives émanant du ministère de la culture portant sur l'organisation de l'enseignement des arts plastiques et du spectacle vivant. Il est dirigé par un directeur, assisté d'un directeur délégué et de trois organes consultatifs :

- ✕ le conseil scientifique,
- ✕ le conseil des études et de la vie étudiante de l'Ecole des beaux-arts,
- ✕ le conseil des études et de la vie étudiante du Département du spectacle vivant.

Article 1 – Définition et vocation du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur précise les structures de l'Etablissement et ses modalités de fonctionnement en conformité avec les statuts annexés à l'arrêté du préfet de Haute-Garonne précité. Il inclut les spécificités de chaque département.

Le règlement intérieur est tenu à la disposition de tous, sur les sites, physiques ou Internet, de l'Etablissement ou sur simple demande auprès de l'administration. Il est mis à la disposition des candidats lors de leur première inscription.

Le règlement intérieur est réputé connu de tous les étudiants, candidats et personnels de l'Etablissement ainsi que des parents ou représentants légaux des candidats et étudiants mineurs. Toute demande d'inscription ou de réinscription entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement.

Le conseil d'administration

Article 2 – Représentants des personnels

2.1. Les représentants du personnel sont élus dans chaque département au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour.

2.2. Pour l'établissement de la

liste des électeurs, sont comptabilisés parmi le personnel de l'Etablissement, les agents fonctionnaires titulaires et agents contractuels en activité au sein de l'Etablissement. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l'Etablissement auprès d'une autre structure ou en détachement auprès d'une autre structure. Ne sont pas comptabilisés les agents recrutés sur la base des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le président du conseil d'administration établit pour chaque département :

- ✕ une liste des électeurs comprenant les personnels enseignants ; les personnels enseignants sont des agents publics titulaires ou contractuels dont la position administrative est inscrite dans le cadre d'emplois des professeurs et assistants d'enseignement artistique de la Fonction publique territoriale ; ce collège élit quatre représentants et quatre suppléants pour l'Ecole des beaux-arts, deux représentants et deux suppléants pour le Département du spectacle vivant ;
- ✕ une liste des électeurs comprenant l'ensemble des autres catégories de personnels ; ce collège élit un représentant et un suppléant pour chacun des deux départements.

Le président du conseil d'administration vérifie l'éligibilité des candidats.

2.3. Compte tenu de leur participation au conseil d'administration et en raison des fonctions exercées, le directeur, le directeur délégué, les directeurs administratifs et les directeurs des études ne sont pas éligibles au titre de représentants du personnel. Néanmoins, ils participent à la désignation de ces représentants. Le directeur, le directeur délégué et les directeurs des études sont inscrits dans la liste des personnels enseignants, les directeurs administratifs sont inscrits dans celle des autres catégories de personnel.

Article 3 – Représentants des étudiants

3.1. Les représentants des étudiants sont élus dans chaque département au scrutin uninominal à un tour.

3.2. Une liste des électeurs est établie pour chaque département. Les étudiants sont inscrits sur une liste des électeurs du département dans lequel ils sont régulièrement inscrits. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste des électeurs.

Chaque département élit un représentant et un suppléant.

Le président du conseil d'administration vérifie l'éligibilité des candidats.

Article 4 – Séances

4.1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation

du président adressée aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence. La convocation indique l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l'objet d'un envoi séparé, qui intervient dans toute la mesure du possible au moins une semaine avant la tenue du conseil.

La convocation est également accompagnée d'un mandat blanc à retourner complété en cas d'indisponibilité du membre du conseil et de son suppléant.

4.2. Des séances extraordinaires peuvent être organisées dans les mêmes conditions à la demande du président, de l'une des personnes publiques, membres de l'Etablissement ou de la moitié au moins de ses membres.

4.3. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai maximum de huit jours, sauf cas d'urgence qu'il lui appartient d'apprécier. Le président adresse les nouvelles convocations à la réunion du conseil au moins cinq jours avant la date fixée et sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

4.4. Le tableau annuel des dates des séances pour l'année suivante est établi à titre prévisionnel lors de la

dernière séance de l'année en cours ou en début de l'année qui commence.

Article 5 – Ordre du jour

5.1. L'ordre du jour est fixé par le président après consultation du directeur, du directeur délégué et des directeurs administratifs. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services administratifs et financiers de l'Etablissement pour la préparation de l'ordre du jour et l'élaboration des documents y afférents.

5.2. En cas d'urgence, le président peut décider d'ajouter un ordre du jour complémentaire au plus tard jusqu'au début de la séance. Autant que faire se peut, les documents afférents à cet ordre du jour complémentaire sont adressés aux membres du conseil avant la séance. En cas d'impossibilité et à titre exceptionnel, les documents peuvent être remis en séance. Cet ordre du jour complémentaire est examiné par le conseil lorsque le président a recueilli l'accord de la majorité au moins des membres présents ou représentés.

5.3. L'inscription à l'ordre du jour de questions nouvelles peut être proposée, à la demande d'un tiers des membres du conseil, au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Elle peut l'être, au début de la séance, par vote du conseil organisé à la demande d'un tiers de ses membres présents ou représentés. Des questions

relevant de l'information peuvent être posées. Les réponses sont données selon les possibilités, soit immédiatement, soit par écrit, soit à la séance suivante du conseil. Lorsque le conseil d'administration est convoqué à la demande de la moitié au moins de ses membres, ceux-ci doivent indiquer au président ou au vice-président la ou les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

5.4. L'ordre du jour est affiché dans les différents sites de l'Etablissement.

Article 6 – Registre de présence

Les membres du conseil d'administration font connaître au président leur empêchement de siéger dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation. Les membres participant aux séances du conseil élargent, en début de séance, au registre de présence tenu par le secrétaire de séance, lequel est désigné en début de séance par le conseil. En cas d'absence répétée et durable (trois séances successives) aux séances du conseil d'administration, le membre concerné peut être rappelé à l'ordre par le président. Dans le cas où il déciderait de quitter ses fonctions, son remplacement serait assuré dans les conditions réglementaires requises.

Article 7 – Secrétariat du conseil d'administration

Un procès-verbal de chaque

séance est rédigé par un secrétaire de séance sous l'autorité du président ou du vice-président. Ce procès-verbal fait mention des membres présents et de ceux ayant donné procuration, des personnes invitées qui ont assisté à la séance et des délibérations et votes émis par le conseil. Les participants peuvent formuler leurs observations sur la rédaction du procès-verbal, par écrit, jusqu'à la date de réunion du conseil suivant. Le procès-verbal, éventuellement modifié ou complété, est alors soumis à l'approbation de ce conseil. Il fait l'objet de publicité auprès des usagers et personnels par voie d'affichage sur les différents sites de l'Etablissement. Il est consultable physiquement ou en ligne sur chacun des sites, physiques ou Internet, de l'Etablissement.

L'administration de l'Etablissement est chargée de conserver les procès-verbaux ainsi que les comptes rendus des débats. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, elle en assure la diffusion aux membres du conseil d'administration, au personnel et aux étudiants de l'Etablissement.

Article 8 – Délibérations du conseil d'administration

8.1. Seuls sont habilités à voter les membres auxquels la réglementation confère ce droit. Chaque membre du conseil est titulaire d'une voix.

8.2. Un membre du conseil d'administration empêché de

participer à la totalité de la séance du conseil peut donner un pouvoir écrit à un autre membre titulaire lui-même du droit de vote. Un même membre ne peut détenir plus d'un mandat en plus du sien propre.

8.3. Le président organise et dirige les débats. Il veille à ce que l'ensemble des points fixés à l'ordre du jour soit examiné par le conseil.

8.4. Le vote des délibérations du conseil a lieu à main levée, à moins qu'un tiers des membres ne demande au président le vote à bulletins secrets. Celui-ci est obligatoire lorsque la délibération porte sur des mesures nominatives.

8.5. Le recours à une procédure exceptionnelle de consultation écrite peut être décidé par le président, lorsque la nécessité impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs possibles, en l'absence de convocation d'une séance extraordinaire. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tous moyens écrits à l'initiative du président (y compris par télécopie ou courrier électronique). Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat

du vote et enregistrement définitif par le conseil. Les courriers par lesquels les membres du conseil d'administration ont exprimé leur position sont annexés au compte rendu des débats du conseil d'administration.

8.6. Les rapports et documents adressés au conseil, lorsqu'ils sont expressément signalés comme tels, sont confidentiels. Les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. L'obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du conseil.

Article 9 – Désignation du directeur et du directeur délégué

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à cet emploi, selon, notamment, les critères suivants déterminant le profil du poste :

- ✕ artiste engagé dans une production reconnue ou théoricien effectuant une recherche d'excellent niveau,
- ✕ large culture, couvrant les différents champs de la création contemporaine,
- ✕ parfaite connaissance du monde de l'art, des artistes, des lieux d'exposition,
- ✕ sens de l'organisation, attention particulière à la gestion des ressources, qualités avérées de communication, inventivité quant à l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet artistique ancré dans le monde,

- ✕ respect de la collégialité, grande disponibilité.

Conformément aux statuts (articles 12 et 15.1), les candidats retenus présentent leur projet artistique, en recherche, création et pédagogie devant le conseil d'administration.

Le directeur délégué, le directeur des études de l'Ecole des beaux-arts et l'un des directeurs des études du Département du spectacle vivant participent aux délibérations à titre consultatif. Le conseil d'administration peut inviter des personnalités extérieures à participer aux auditions à titre consultatif.

Après avoir entendu les candidats, il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le ou les candidats de son choix.

La désignation du directeur délégué se déroule de manière identique et selon les mêmes critères. Dans ce cas, le directeur de l'Etablissement participe aux délibérations.

L'Ecole des beaux-arts

Article 10 – La direction de l'Ecole des beaux-arts

L'Ecole des beaux-arts est placée sous la responsabilité d'un directeur nommé par le conseil d'administration.

Pour exercer sa mission, le directeur de l'Ecole des beaux-arts est assisté par :

- ✕ un directeur des études,

- ✕ un directeur administratif,
- ✕ un collège d'enseignants coordonnateurs,
- ✕ un conseil des études et de la vie étudiante,
- ✕ un conseil scientifique, ce dernier étant commun à l'ensemble de l'Etablissement.

Article 11 – Le directeur des études

Le directeur de l'Ecole des beaux-arts et le directeur des études définissent les orientations générales de l'Ecole des beaux-arts, assisté dans cette tâche d'une équipe de coordinateurs représentant les options et l'année 1 et d'un secrétariat spécifique dédié aux questions relatives à la recherche, l'international, la pédagogie et aux questions administratives relevant des enseignements.

Il a les missions suivantes : définition, en relation avec les équipes, des domaines de recherche, de création et des conditions de leur mise en œuvre,

- ✕ coordination générale des études (programme, emplois du temps, interventions, évaluations, stages, diplômes, relations internationales) et suivi des étudiants,
- ✕ relations avec les partenaires extérieurs (coopération, expositions, représentation de l'Ecole des beaux-arts).

Après décision du conseil d'administration de recruter un directeur des études, le directeur de l'Ecole des beaux-arts nomme une

commission qui procède à la rédaction du profil de poste en vue de l'appel à candidatures, puis à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats. C'est elle qui, en accord avec le directeur de l'École des beaux-arts, propose le candidat retenu à la nomination par le président du conseil d'administration. Cette commission est composée des membres suivants :

- ✘ le directeur de l'École des beaux-arts, président,
- ✘ le directeur du Département du spectacle vivant,
- ✘ le directeur administratif de l'École des beaux-arts,
- ✘ un représentant du personnel enseignant de l'École des beaux-arts, désigné par le directeur de l'École des beaux-arts,
- ✘ deux artistes ou théoriciens extérieurs à l'Établissement, reconnus pour leurs travaux et assurant un enseignement, désignés par le directeur de l'École des beaux-arts sur proposition du conseil des études et de la vie étudiante.

L'audition des candidats comprend deux parties :

- ✘ le commentaire d'un travail d'étudiant donnant lieu à un entretien entre l'étudiant et le candidat,
- ✘ une présentation par chaque candidat de sa recherche et de sa production artistique ou théorique, de son expérience et de ses propositions d'organisation pédagogique au regard des missions qui lui seront confiées. Le candidat devra

faire la preuve de ses capacités à coordonner recherche et pédagogie au sein de l'École des beaux-arts.

Article 12 – Le directeur administratif

Le directeur administratif a les missions suivantes :

- ✘ mise en place de la logistique accompagnant la recherche et l'enseignement, ainsi que la réalisation des projets à l'intérieur et à l'extérieur de l'École des beaux-arts,
- ✘ gestion administrative de l'École des beaux-arts : ressources humaines, finances, bâtiments, hygiène et sécurité,
- ✘ organisation et coordination générale des activités des équipes de l'École des beaux-arts.

Le candidat devra faire la preuve d'une grande ouverture aux questions relevant de la pédagogie en école d'art.

Après avoir reçu un avis favorable du conseil d'administration pour le recrutement d'un directeur administratif, le directeur nomme une commission qui procède à la rédaction du profil de poste en vue de l'appel à candidature, puis à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats. C'est elle qui, en accord avec le directeur de l'École, propose le candidat retenu à la nomination par le président du conseil d'administration. Cette commission est composée des membres suivants :

- ✘ le directeur de l'École des

beaux-arts, président,

- ✘ le directeur délégué au Département du spectacle vivant,
- ✘ le directeur des études de l'École des beaux-arts,
- ✘ le directeur administratif du Département du spectacle vivant,
- ✘ un représentant du personnel enseignant de l'École des beaux-arts,
- ✘ une personnalité extérieure spécialiste des questions administratives.

Article 13 – Les coordonnateurs

La fonction de coordonnateur consiste à faciliter et optimiser la mise en œuvre des projets pédagogiques définis par les professeurs des différentes années ou options en liaison avec la direction et dans le cadre du projet d'enseignement. Cette fonction consiste en une coordination des enseignements (en liaison avec la direction des études et les autres coordonnateurs) et des emplois du temps (cours, ateliers, interventions extérieures) en veillant à ce que le contenu et la singularité de chaque enseignement et de chaque cursus, soient respectés. À ce titre, le coordonnateur représente l'année une ou l'option dans l'ensemble des réunions suscitées par la direction ou à l'initiative des coordonnateurs, des professeurs, des assistants d'enseignement ou des étudiants.

Est électeur et éligible tout professeur, titulaire ou contractuel, effectuant durant la période de son mandat, un enseignement

annuel d'au moins deux heures par semaine pour l'année une ou de six heures par semaine dans l'option considérée. Le coordonnateur est élu par ses pairs, professeurs répondant aux critères d'électeurs, dans l'année une ou l'option où il est candidat. Tout professeur peut donc être électeur dans plusieurs options ou années dans la mesure où il répond aux critères ci-dessus. La durée du mandat est de deux ans.

Une liste des électeurs est établie par la direction de l'École des beaux-arts en fonction des emplois du temps. Elle est communiquée en même temps que la convocation à la réunion organisée pour procéder au vote.

Un professeur ne peut être simultanément coordonnateur dans deux années ou options.

L'élection du coordonnateur est effectuée lors d'une réunion de l'ensemble des professeurs de l'année ou de l'option. La date de cette réunion est fixée et notifiée par le coordonnateur en fonction trois semaines à l'avance à l'ensemble du corps professoral concerné. Les trois quarts des professeurs doivent être présents ou avoir remis auparavant une procuration signée à la direction de l'École. Dans la mesure où il remplit les conditions d'électeur, chaque professeur dispose d'une voix, quel que soit le nombre d'heures effectuées dans l'année une ou l'option. Le déroulement de l'élection est conduit par le coordonnateur en fonction. Elle s'effectue à

bulletin secret. Est déclaré élu, tout candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées. Si nécessaire, un second tour sera effectué avec les candidats souhaitant maintenir leur candidature. Sera déclaré élu, celui ou celle qui aura obtenu une majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, un tirage au sort est effectué. Les résultats (déroulement et nombre de voix obtenues), le nombre de suffrages exprimés, le nombre de présents seront consignés sur une feuille de papier libre signée par l'ensemble des présents et remise à la direction.

Quinze jours avant la date de la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection, les candidats potentiels signifient leur candidature par courrier adressé au coordonnateur en place avec copie à chaque électeur.

En cas d'absence de candidature, la collégiale de l'année ou de l'option concernée assure la coordination dans les conditions évoquées ci-dessus, c'est-à-dire avec une présence des professeurs concernés à l'ensemble des réunions nécessaires à la coordination.

En cas de démission d'un coordonnateur, une nouvelle élection sera effectuée dans le délai minimum de trois semaines nécessaire à l'information du corps professoral concerné. En cas d'absence ou de maladie, le collègue des professeurs assure la coordination.

Chaque coordonnateur

peut bénéficier d'une décharge de cours de trois heures par semaine sur son emploi du temps.

Article 14 – Le conseil des études et de la vie étudiante

14.1. La composition du conseil des études et de la vie étudiante, fixée par les statuts, comprend les membres suivants :

- ✘ le directeur de l'institut, ou le directeur du département du spectacle vivant, président
- ✘ le directeur des études de l'isdaT beaux-arts,
- ✘ le directeur administratif de l'isdaT beaux-arts,
- ✘ les professeurs coordonnateurs de l'isdaT beaux-arts,
- ✘ quatre représentants des étudiants : un représentant de l'année 1 et un représentant de chaque option – pour chacun des représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée,
- ✘ le responsable de la bibliothèque,
- ✘ cinq représentants élus des professeurs, un pour chacun des groupes suivants : années 1, option art, option design graphique, option design, enseignements périscolaire et post-scolaire,
- ✘ un délégué des assistants et assistants spécialisés,
- ✘ un représentant du personnel administratif, technique, d'accueil, d'entretien, de surveillance et de la bibliothèque de l'isdaT beaux-arts.

Il se réunit, autant que possible, tous les deux mois,

le premier mardi à 14 heures.

14.2. Les représentants des personnels enseignants sont élus pour une période de trois ans renouvelable. Le représentant du personnel administratif, technique, d'accueil, d'entretien, de surveillance et de la bibliothèque est élu pour une période de trois ans renouvelable.

14.3. Sont électeurs et éligibles les enseignants, professeurs et assistants, assurant au moins 8 heures de cours hebdomadaires, le personnel administratif et technique. Les professeurs sont électeurs et éligibles dans l'année ou l'option où ils exercent la majeure partie de leur service. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l'Établissement auprès d'une autre structure ou en détachement auprès d'une autre structure. Ne sont pas comptabilisés les agents recrutés sur la base des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le directeur de l'isdaT beaux-arts établit pour chaque catégorie la liste des électeurs et vérifie l'éligibilité des candidats.

Les élections se font à bulletin secret au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Elles ont lieu tous les trois ans.

14.4. Les représentants des étudiants sont élus pour une

période d'un an renouvelable à bulletin secret au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour. Sont électeurs et éligibles les étudiants inscrits à l'isdaT beaux-arts.

Le directeur de l'isdaT beaux-arts établit pour chaque catégorie la liste des électeurs et vérifie l'éligibilité des candidats.

14.5. L'ordre du jour du conseil des études et de la vie étudiante est arrêté par le directeur de l'isdaT beaux-arts. En début de séance, à la demande d'un membre, une question pourra être inscrite à l'ordre du jour si la majorité des membres présents donne un avis favorable.

14.6. Le conseil des études et de la vie étudiante est une instance de réflexion pédagogique et de proposition. Il précise les options du projet d'école et en coordonne la mise en œuvre. Il est consulté sur toutes les questions touchant aux activités de recherche et d'enseignement de l'isdaT beaux-arts.

14.7. Pour les cours périscolaires et postscolaires, et afin de prendre en compte leur caractère spécifique et de mieux cerner les problèmes relatifs à ces enseignements, deux réunions de travail réunissant la direction de l'isdaT beaux-arts et les professeurs auront lieu durant l'année. Des représentants du public de ces cours pourront être invités à ces réunions.

Article 15 – Modalités de recrutement des personnels

Après avoir reçu un avis favorable du conseil d'administration pour le recrutement d'un agent, le directeur de l'isdaT beaux-arts nomme une commission qui procède à la rédaction du profil de poste en vue de l'appel à candidature, puis à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats. C'est elle qui, en accord avec le directeur de l'isdaT beaux-arts, propose le candidat retenu à la nomination par le président du conseil d'administration.

S'il s'agit de pourvoir un poste de professeur ou d'assistant d'enseignement, la commission procédant à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats est composée des membres suivants :

- ✘ le directeur de l'isdaT beaux-arts, président,
- ✘ le directeur des études,
- ✘ le coordonnateur de l'année ou de l'option où le candidat effectuera la majeure partie de son service,
- ✘ un professeur de cette année ou option désigné par le directeur,
- ✘ deux personnalités extérieures spécialistes de cette matière, enseignants de préférence, désignés par le directeur de l'isdaT beaux-arts sur proposition du conseil des études et de la vie étudiante.

L'audition des candidats comprend deux parties :

- ✘ le commentaire d'un travail d'étudiant donnant lieu à un entretien entre l'étudiant et le candidat,
- ✘ une présentation par chaque candidat de sa

recherche et de sa production artistique ou théorique et de son projet pédagogique.

S'il s'agit de pourvoir un poste d'une autre nature que d'enseignement, la commission procédant à l'examen des dossiers et à l'audition des candidats est composée des membres suivants :

- ✘ le directeur de l'isdaT beaux-arts, président,
- ✘ le directeur des études,
- ✘ le directeur administratif,
- ✘ le responsable en titre de l'équipe dans laquelle le candidat effectuera la majeure partie de son service,
- ✘ un membre de cette équipe désigné par le responsable de l'équipe ci-dessus,
- ✘ un membre de l'Établissement ou extérieur à celui-ci spécialiste de la discipline en question désigné par le directeur de l'isdaT beaux-arts.

L'audition des candidats peut être complétée d'une épreuve destinée à vérifier leurs compétences.

Article 16 – L'année et l'option

Les semestres 1 et 2 (année 1) sont communs à tous les étudiants. Le choix de l'option (art, design graphique ou design) se fait à l'entrée du semestre 3.

Article 17 – Les études

17.1. Les études sont régies par les arrêtés en vigueur pris par le ministre chargé de la culture. Les dispositions

particulières à leur organisation au sein de l'École des beaux-arts sont portées à la connaissance de l'étudiant par le présent règlement intérieur et dans le programme des cours diffusé en début de chaque année.

17.2. 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 en fin de semestre d'hiver ou de l'année si cette évaluation a lieu en fin de 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.

17.3. C'est le conseil des professeurs de l'année ou de l'option présidé par le directeur de l'École des beaux-arts 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. L'attribution des crédits est globale et se fait par plusieurs blocs indivis, en fonction de ceux portés sur la fiche semestrielle d'évaluation.

17.4. Pour être admis en semestre 3, l'étudiant doit avoir obtenu 60 crédits ; le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). Pour être admis en semestre 5, l'étudiant doit avoir obtenu la totalité des crédits des semestres 3 et 4. Une dérogation peut être accordée par le conseil des professeurs en fonction du travail qu'a fourni l'étudiant au cours de l'année. Au vu des évaluations, le conseil peut également refuser l'admission d'un étudiant dans l'année supérieure et sa réinscription dans la même année.

17.5. L'admission en semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts plastiques et à une décision favorable du

directeur après présentation par l'étudiant devant une commission d'entrée en deuxième cycle, composée de professeurs, de ses projets ou recherches. En fin de semestre 8, le bilan des évaluations permet de décider du passage en semestre 9. A cette date, la problématique du projet doit être clairement énoncée, le projet de diplôme doit avoir déjà pris forme et une première ébauche en être visible.

17.6. Des modalités particulières sont prévues pour les dernières évaluations précédant les diplômes.

En fin de semestre 5, l'étudiant doit présenter un choix de ses travaux depuis son entrée à l'École des beaux-arts pour faire apparaître l'évolution de sa recherche.

En début de semestre 10, il doit soutenir le mémoire devant un jury. Il présentera ensuite les recherches de sa production plastique au cours des évaluations qui décideront de sa diplomabilité.

Article 18 – Les diplômes

Les diplômes sont organisés selon les textes en vigueur.

La composition des jurys fait l'objet d'une concertation entre la direction de l'École des beaux-arts et les professeurs de l'option.

Article 19 – Cours périscolaires et postsecondaires

En dehors de ses missions d'enseignement supérieur, l'École des beaux-arts peut

également assumer des missions d'enseignement s'adressant à des publics divers et visant à sa sensibilisation à la création contemporaine.

Les cours d'arts plastiques pour adultes, enfants et adolescents assurés dans ce cadre ne donnent pas droit au statut d'étudiant. L'inscription permet en revanche l'accès à la bibliothèque et au prêt d'ouvrages.

L'inscription est subordonnée à l'acquittement de droits annuels d'inscription dont le montant est fixé par le conseil d'administration et à la présentation d'une attestation d'assurance responsabilité civile. Ces droits ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie ou de déménagement. Le remboursement s'effectue au prorata du nombre de mois commencés.

Pour les enfants et adolescents, une autorisation parentale est exigée.

Le Département du spectacle vivant

Article 20 – Organisation et structure

Le Département du spectacle vivant est placé sous la responsabilité d'un directeur nommé par le conseil d'administration.

Il se compose au moment de la rédaction du présent règlement intérieur de deux

unités pédagogiques d'enseignement artistique, dédiées l'une à la musique, l'autre à la danse. Il a vocation à accueillir d'autres unités dédiées à l'enseignement d'autres disciplines du spectacle vivant.

Pour exercer sa mission, le directeur du Département du spectacle vivant est assisté par :

- ✕ le directeur des études de chaque unité pédagogique d'enseignement artistique, soit actuellement un pour la musique et un pour la danse,
- ✕ un directeur administratif,
- ✕ un conseil des études et de la vie étudiante,
- ✕ un conseil scientifique, ce dernier étant commun à l'ensemble de l'Etablissement.

Article 21 – Le conseil des études et de la vie étudiante

21.1. La composition du conseil des études et de la vie étudiante, fixée par les statuts, comprend les membres suivants :

- ✕ le directeur, ou le directeur délégué, président,
- ✕ le directeur administratif, les directeurs des études de chaque unité,
- ✕ un représentant de chaque partenaire institutionnel et notamment :
- ✕ l'Université de Toulouse II-Le Mirail,
- ✕ le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse,
- ✕ le Conservatoire à rayonnement régional de Perpignan,
- ✕ l'Université Via Domitia de Perpignan,
- ✕ l'École Music'Halle,

un représentant élu des étudiants de chaque unité, ✕ un représentant élu du personnel enseignant de chaque unité.

Les représentants des enseignants sont élus pour une période de trois ans renouvelable. Les représentants des étudiants sont élus pour une période d'un an renouvelable. Pour chacun des représentants des personnels et des étudiants un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

Sont électeurs et éligibles les enseignants du Département du spectacle vivant assurant un cours annuel régulier, les étudiants ou stagiaires en formation continue régulièrement inscrits dans l'Etablissement.

Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour. Elles ont lieu chaque année, en même temps que celles des représentants au conseil d'administration, pour renouveler les représentants des étudiants et pour remplacer le personnel, enseignant ou non enseignant, dont le mandat est arrivé à échéance ou a pris fin pour tout autre motif.

Le représentant de chaque partenaire institutionnel et son suppléant sont librement désignés par eux et en leur sein. La qualité de partenaire institutionnel du Département du spectacle vivant ne peut être reconnue qu'aux établissements d'enseignement liés par une convention permanente ou pluriannuelle

impliquant la validation d'enseignements dispensés par le partenaire, mais intégrés aux cursus habituels du Département du spectacle vivant.

L'arrivée du terme ou la dénonciation d'un tel partenariat implique la perte de la qualité de membre du conseil des études et de la vie étudiante. L'acquisition ou la perte de cette qualité est signifiée au partenaire par le directeur de l'Etablissement après constat effectué par le conseil administratif.

21.2. Le conseil des études et de la vie étudiante du Département du spectacle vivant est convoqué au moins une fois par semestre par le directeur du département. Une réunion extraordinaire peut avoir lieu à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil. En dehors de ces réunions, la vie pédagogique de chaque unité fait l'objet de réunions restreintes à l'initiative du directeur du Département du spectacle vivant ou des directeurs d'unité.

Les règles relatives aux convocations, à l'ordre du jour, au vote, et aux procès verbaux sont identiques à celles applicables au conseil d'administration.

Article 22 – Modalités de recrutement du personnel

Après décision du conseil d'administration de recruter un agent, le directeur du Département du spectacle vivant, procède à l'appel public à candidature, puis à l'examen des dossiers ainsi qu'à l'audition des candidats.

Enfin, il propose au président du conseil d'administration la nomination du candidat retenu.

Article 23 – L'admission des publics non étudiants

Les modalités d'admission des publics non étudiants, stagiaires en formation continue ou auditeurs libres, obéissent aux conditions prévues par le règlement des études en conformité avec les lois ou règlements applicables. L'accès à certaines formations en cours d'emploi peut être conditionné à la réussite à un examen d'entrée ou à la justification d'une pratique professionnelle.

L'inscription des stagiaires ou des auditeurs libres est subordonnée à l'acquittement de droits d'inscription spécifiques, fixés par le conseil d'administration. Lorsque ces droits doivent être pris en charge au titre de la formation en cours d'emploi, l'inscription ne pourra avoir lieu qu'après signature d'une convention de formation entre l'Etablissement et l'organisme financeur concerné.

Chaque stagiaire ou auditeur libre doit obligatoirement avoir souscrit une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » auprès de l'assureur de son choix. L'inscription sera définitive seulement lorsque aura été apportée la preuve de cette adhésion.

L'inscription des auditeurs libres et stagiaires ne leur confère pas le statut d'étudiant de l'enseignement

supérieur. Ils ne pourront se voir délivrer de carte d'étudiant.

Une carte d'appartenance à l'Etablissement pourra toutefois leur donner accès à l'ensemble des infrastructures du Département du spectacle vivant et de ses partenaires institutionnels.

Article 24 – Les études

Les études sont régies par le règlement des études de chaque unité, en conformité avec les lois ou règlements applicables à l'enseignement supérieur de la discipline concernée.

Les règlements des études sont en libre accès sur le site physique ou Internet de l'Etablissement.

L'ensemble des activités composant le cursus de l'étudiant prévaut impérativement sur toutes activités et tous engagements extérieurs. Le contrôle de l'assiduité se fait sous forme de feuilles de présence tenues par les enseignants et les personnels chargés du suivi des étudiants.

Les autorisations d'absence ont un caractère exceptionnel et ne peuvent être accordées que par le directeur du Département du spectacle vivant ou le directeur des études.

Le conseil scientifique et la recherche

Article 25 – Conseil scientifique

25.1. Le conseil scientifique est un organe consultatif commun aux deux départements. Il a pour objectif d'étudier la prospective de l'Etablissement et de proposer des orientations, notamment dans le domaine de la recherche. Ses attributions et sa composition sont fixées par l'article 19.3 des statuts de l'Etablissement.

25.2. Les représentants des professeurs, au nombre de 12, sont répartis proportionnellement aux effectifs des deux départements, soit, actuellement, 8 pour l'Ecole des beaux-arts et 4 pour le Département du spectacle vivant.

25.3. Sont électeurs et éligibles les professeurs enseignant dans l'Etablissement. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l'Etablissement auprès d'une autre structure ou en détachement auprès d'une autre structure. Ne sont pas comptabilisés les agents recrutés sur la base des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le directeur de l'Etablissement établit pour chaque département une liste de professeurs électeurs et éligibles. Il vérifie l'éligibilité des candidats. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste des électeurs.

Les élections des représentants des enseignants se font au scrutin de liste majoritaire à un tour pour trois ans renouvelables, de manière séparée dans chaque département. Chaque liste déposée doit être complète et comporter la moitié au moins de professeurs enseignant dans les années 4 et 5, ainsi que des suppléants en même nombre que les titulaires.

Tant que le Département du spectacle vivant ne comporte pas d'enseignement de second cycle, la représentation des professeurs de ce département sera assurée par 4 professeurs enseignant dans le premier cycle.

25.4. Sont électeurs et éligibles les étudiants des années 4 et 5 du département dans lequel ils sont régulièrement inscrits.

Le directeur établit la liste des étudiants électeurs et vérifie l'éligibilité des candidats. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste des électeurs.

Les représentants des étudiants sont élus dans chaque département au scrutin direct uninominal majoritaire à un tour pour un an. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Tant que le Département

du spectacle vivant ne comporte pas d'enseignement de second cycle, la représentation des étudiants de ce département ne sera pas pourvue.

25.5. Le directeur de l'Etablissement peut inviter au conseil scientifique, pour avis et sans qu'elle puisse prendre part au vote, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.

25.6. L'ordre du jour du conseil scientifique est arrêté par le directeur de l'Etablissement après consultation du directeur délégué. En début de séance, à la demande d'un membre, une question pourra être inscrite à l'ordre du jour si la majorité des membres présents donne un avis favorable.

Article 26 – La recherche

La recherche fait partie intégrante de la mission de l'Etablissement.

Comme pour l'ensemble des enseignements assurés au cours du cursus, la recherche croise réflexion théorique et pratique artistique et assure, dans chacun des projets, un équilibre entre ces deux aspects.

Elle se développe en partenariat avec d'autres écoles d'art, des universités ou diverses institutions dans le cadre de conventions. Les projets s'inscrivent dans des durées d'au moins 3 à 4 années et présentent un caractère d'engagement et de spécialisation pouvant

intéresser l'ensemble du département ou de l'Etablissement.

Les projets de recherche peuvent être initiés par des groupes d'enseignants et visent à créer des partenariats entre options, unités ou départements. Ils sont, en premier lieu, proposés au sein des options ou des unités d'enseignement, puis lors des réunions régulières des coordonnateurs avec les directeurs pédagogiques, au conseil des études et au conseil scientifique afin de permettre la participation des enseignants intéressés.

Ils s'adressent aux étudiants des années 4 et 5 et aux étudiants récemment diplômés. Les étudiants des années 4 et 5 et les étudiants diplômés souhaitant participer aux activités organisées dans ce cadre doivent se porter candidats. Les étudiants diplômés ayant quitté l'Etablissement y participent en tant qu'invités à titre gracieux et certains des frais afférents à leur participation peuvent être portés par l'établissement.

La recherche est organisée hors cursus obligatoire. Les étudiants inscrits dans ces projets bénéficient cependant d'un aménagement du cursus obligatoire.

La recherche fait partie du service des enseignants.

L'avancée des travaux en cours est régulièrement communiquée à l'ensemble de l'Etablissement (forum, séminaire). Le conseil scientifique se charge de la diffusion des éléments de la recherche et établit des relations et des échanges avec la recherche conduite

dans d'autres institutions. Au terme du projet, les productions peuvent faire l'objet de publications ou de présentations dans et hors l'Etablissement dans le respect des règles relatives aux droits d'auteur.

Le personnel

Article 27 – Le personnel

L'ensemble du personnel est soumis aux dispositions des lois portant droits et obligations des personnels des collectivités territoriales et leurs décrets d'application.

Les enseignants, professeurs et assistants d'enseignement, sont tenus d'assurer leurs cours dans les locaux aux heures et jours prévus par l'emploi du temps fixé en début d'année. Toute modification d'emploi du temps doit être approuvée, pour l'Ecole des beaux-arts, par le coordonnateur de l'année 1 ou de l'option et par le directeur des études et, pour le Département du spectacle vivant, par le directeur des études de l'unité concernée. Elle doit être signalée une semaine auparavant au plus tard auprès de la direction du département. Toute absence doit être justifiée et signalée sans délai à la direction de l'Etablissement. Les enseignants ne peuvent accueillir dans leurs cours que les personnes administrativement autorisées à y participer.

Les enseignants assurent

le suivi du travail des étudiants, vérifient leur assiduité et, en fin de semestre, effectuent une évaluation de leur progression dont les conclusions donneront lieu à l'établissement d'une évaluation globale par l'équipe des enseignants réunie en collégiale.

Les obligations de service comprennent également la participation aux réunions et commissions liées au fonctionnement de l'Etablissement et, pour l'Ecole des beaux-arts, la participation aux jurys de concours ou d'examens.

Pendant leurs cours, les enseignants ont la responsabilité de la discipline, des locaux, du matériel et des fournitures nécessaires à leurs activités.

L'agent ne remplissant pas ses obligations fait l'objet de poursuites disciplinaires, ainsi que prévues par la loi 84-16 du 11 janvier 1984.

Article 28 – Le comité technique paritaire

Conformément à la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, article 16, l'Etablissement se dote, d'un comité technique paritaire qui exerce les fonctions prévues par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié. Le comité technique paritaire est compétent à l'égard de tous les sujets collectifs relevant de la vie professionnelle au sein de l'Etablissement. Il examine les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, à l'hygiène et la sécurité, aux conditions de travail et à la politique des

ressources humaines.

La composition et le fonctionnement du comité technique paritaire sont fixés par un règlement intérieur du comité technique paritaire qu'il adopte lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement.

Les élections

Article 29 – Modalités

29.1. Les personnels et les étudiants de l'Etablissement sont inscrits sur la liste des électeurs dès lors qu'ils remplissent les conditions. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste des électeurs.

29.2. Arrêtées et publiées quinze jours avant le scrutin, les listes des électeurs sont affichées jusqu'à la proclamation des résultats.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste des électeurs peut demander son inscription auprès de l'instance ayant établi la liste dans les huit jours suivant sa publication.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité de donner procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste d'électeurs que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

29.3. Le dépôt de candidatures est obligatoire et doit

se faire au plus tard huit jours avant la date du scrutin auprès du président du conseil d'administration pour les élections à ce conseil ou auprès du directeur de l'Etablissement pour les élections aux conseils des études et de la vie étudiante et au conseil scientifique.

La campagne électorale débute dix jours avant le scrutin. Chaque candidat a la possibilité de rédiger une profession de foi présentée sur une feuille recto verso format A4 en un nombre d'exemplaires égal au nombre d'électeurs de la liste concernée. Ces documents sont remis à chaque électeur.

L'Etablissement se charge de l'affichage des candidatures et des professions de foi sur des panneaux réservés à cet effet.

Pendant la durée et sur le lieu du scrutin, toute propagande est interdite.

Le scrutin est organisé sur une journée, de 10 à 17 heures.

29.4. – Un bureau de vote est prévu pour chacun des deux départements.

Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'un assesseur nommés, pour toute la durée du scrutin, par le président du conseil d'administration ou, selon l'élection, par le directeur du département concerné parmi les personnels permanents ou les étudiants non candidats.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isolements. Une urne est prévue pour chaque élection et chaque catégorie

d'électeurs. Les noms des candidats sont affichés dans le bureau de vote.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote est secret. Le passage à l'isoloir est obligatoire.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur la liste d'émargement ou par la signature de celui qui détient sa procuration.

Le dépouillement est public et se déroule dès la clôture du scrutin. Est considéré comme bulletin nul toute enveloppe contenant plusieurs bulletins ou un bulletin raturé, illisible ou non conforme.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

À l'issue des opérations électorales, le président du bureau de vote dresse un procès-verbal des résultats.

Le président du conseil d'administration ou, selon l'élection, le directeur du département concerné proclame les résultats dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales et procède à l'affichage de ces résultats.

Les recours doivent être déposés dans un délai de cinq jours à partir de la publication des résultats devant le Tribunal administratif de Toulouse.

29.5. Les représentants élus siègent dès leur élection.

29.6. Le mandat des représentants du personnel ou des étudiants prend fin avec la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été donné. Toutefois, lorsque cette perte de qualité résulte uniquement de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée, le mandat représentatif ne prend fin qu'à l'issue de l'élection de son remplaçant.

Les étudiants

Article 30 – L'admission des étudiants

30.1. L'admission des étudiants dans l'Etablissement a lieu, chaque année, dans les conditions prévues par le règlement des études des deux départements et les textes ministériels en vigueur. Les dates et modalités du concours d'entrée en première année ainsi que de l'entrée sur équivalence en cours de cursus font l'objet d'une publicité.

30.2. En dehors des conditions de recevabilité liées aux diplômes obtenus ou aux études suivies précisées par les arrêtés en vigueur, l'Etablissement ne fixe aucune limite d'âge.

30.3. Le nombre des places mises au concours d'entrée est fixé chaque année par le conseil des études et de la vie étudiante de chaque département. Afin de palier les désistements 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.

30.4. Pour une entrée en cours de cursus, les candidats doivent faire parvenir à l'Etablissement, avant la date limite fixée, un dossier de candidature assorti, pour l'Ecole des beaux-arts, d'un dossier de travaux en vue d'une présélection par un jury. Seuls les candidats retenus sont invités à un entretien avec le jury.

Article 31 – L'inscription

L'inscription des étudiants est subordonnée à l'acquiescement des droits annuels d'inscription fixés par le conseil d'administration. Ces droits ne sont pas remboursables, sauf décision particulière du conseil d'administration.

En sont dispensés les étudiants bénéficiaires d'une bourse ou d'une aide sur critères sociaux 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.

Chaque étudiant doit être affilié à un régime de sécurité sociale. De la même manière, une assurance individuelle « responsabilité civile et accident » doit être souscrite par les étudiants majeurs ou par les parents d'étudiants mineurs auprès d'un organisme de leur choix.

Article 32 – 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.

Article 33 – Données personnelles

33.1. Toute fausse déclaration ou omission lors de l'inscription entraîne l'élimination du candidat. Indépendamment des pénalités prévues par la loi du 23 décembre 1901, portant répression des fraudes dans les concours et examens publics, le candidat qui se fait inscrire en produisant un acte falsifié ou ne lui appartenant pas est définitivement exclu de l'Établissement.

33.2. Aucun renseignement contenu dans les dossiers d'inscription, de réinscription ou les dossiers propres aux étudiants ne peut, sans l'accord des intéressés ou de leurs représentants légaux, être communiqué à une personne étrangère à

l'administration de l'Établissement.

Article 34 – Les droits de propriété intellectuelle

34.1. Les œuvres créées par les étudiants sont traitées conformément au Code de la propriété intellectuelle qu'il s'agisse de création individuelle ou d'œuvre de collaboration.

34.2. L'établissement peut, après accord écrit de leur auteur, présenter et diffuser les œuvres visées au 34.1, pour ses besoins pendant la période des études de leur auteur en son sein. L'établissement se réserve également le droit de conserver pendant deux ans après le départ de leur auteur, les œuvres ayant un intérêt pédagogique évident. Dans ces deux cas, elles sont conservées à titre de dépôt par l'établissement, après accord écrit entre les parties, puis rendues à leurs auteurs. Lorsqu'elles sont restituées, leurs auteurs disposent d'un délai d'un mois pour les retirer après l'événement pour lequel elles ont été réservées. Date et lieu du retrait sont communiqués aux auteurs lors de l'emprunt du travail. Après ce délai, elles sont réputées propriété de l'établissement, lequel décline toute responsabilité quant aux conditions de conservation.

34.3. Les œuvres réalisées par les étudiants sous la direction d'un ou plusieurs professeurs sont considérées comme des œuvres de collaboration.

34.4. En cas de commercialisation ou de contrat de production associant l'établissement à une entreprise et impliquant un ou plusieurs étudiants, une convention particulière sera signée entre les parties. Les conditions financières seront définies cas par cas.

34.5. L'établissement se réserve le droit de filmer et d'enregistrer les activités pédagogiques et manifestations d'étudiants à tout moment. L'utilisation ultérieure de ces éléments à des fins de promotion ou de diffusion doit toutefois faire l'objet d'un accord des étudiants ou stagiaires intéressés dans le respect de la directive européenne du 24 octobre 1995.

34.6. Les œuvres retenues par les jurys chargés de décerner les grands prix de la Ville de Toulouse ou celles provenant de donation restent la propriété de la Ville et sont inscrites à l'inventaire de l'établissement. Elles ont le statut d'œuvres de commande.

34.7. Les travaux remis par les étudiants lors des épreuves du concours d'entrée restent la propriété de l'établissement et sont archivés selon les règles en vigueur. Ils ont le statut d'œuvres de commande.

Article 35 – Les absences

La présence des étudiants aux cours et aux master classes est obligatoire. Toute absence doit être justifiée dans les deux jours auprès de

l'administration du département et, en cas de maladie, par la production d'un certificat médical. Toute absence répétée et non justifiée peut entraîner l'exclusion de l'étudiant.

Article 36 – Le conseil de discipline

Le conseil de discipline se prononce sur les sanctions disciplinaires à l'égard des étudiants.

Il comprend les membres suivants :

- ✕ le directeur du département concerné, président,
- ✕ le directeur des études de l'unité concernée,
- ✕ le directeur administratif du département concerné,
- ✕ un représentant des enseignants tiré au sort parmi les membres élus du conseil des études et de la vie étudiante du département concerné,
- ✕ l'étudiant représentant au conseil des études et de la vie étudiante l'unité concernée,
- ✕ et, pour l'Ecole des beaux-arts, un étudiant tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion de l'étudiant représentant l'année ou l'option dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné.

Le directeur du département concerné convoque l'étudiant faisant l'objet de la procédure disciplinaire, au plus tard cinq jours avant la date de réunion du conseil de discipline. Il lui notifie les faits qui lui sont reprochés et l'invite à présenter sa

défense. Si l'étudiant est mineur, le directeur du département informe en outre les parents dans les mêmes délais.

Le conseil de discipline entend l'étudiant concerné. Celui-ci peut se faire assister de la personne de son choix appartenant à la communauté scolaire et de ses parents s'il est mineur.

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

La décision, qui doit être motivée, prend effet à compter du jour de sa notification à l'étudiant, qui est effectuée par le directeur de l'Établissement avec mention des délais de recours contentieux. La décision est également notifiée aux parents si l'étudiant est mineur. La sanction est inscrite au dossier administratif de l'étudiant. Elle est effacée automatiquement de ce dossier au bout d'un an, sauf dans le cas de l'exclusion définitive.

Relève du régime disciplinaire prévu au présent règlement intérieur tout étudiant lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : ✕ d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription,

d'une épreuve, d'un examen ou d'un concours dans l'Établissement, ✕ d'un acte de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Établissement ou des enseignements qui y sont dispensés, ✕ de faits contrevenant aux obligations d'étude, et notamment l'obligation d'assiduité aux cours.

Locaux et sécurité

Article 37 – Locaux et matériel

Les locaux sont destinés aux activités pédagogiques. Chaque directeur de département veille au maintien de l'ordre dans les locaux qui lui sont confiés. Il est compétent pour prendre, à titre temporaire, toute mesure utile : interdiction d'accès, suspension des enseignements.

L'Établissement bénéficiant des locaux d'autres structures, le règlement applicable est celui de la structure d'accueil pour toute disposition relative aux locaux, au matériel, à l'hygiène et la sécurité.

Conformément au décret n° 96-378 du 6 mai 1996 modifiant le code pénal et instituant la contravention d'intrusion dans les établissements scolaires, les locaux, excepté ceux de l'administration, de la bibliothèque et des salles d'exposition, ne sont accessibles qu'au personnel de l'Établissement en service et aux étudiants. Les

personnes étrangères à l'Établissement ne pourront y être admises qu'après autorisation du directeur du département concerné.

Toute détérioration des locaux entraîne le remboursement des frais de remise en état. Tout vol de matériel ou de fourniture et toute non-restitution des livres prêtés par la bibliothèque ou de fournitures appartenant à l'Établissement expose leurs auteurs à des sanctions ou à des poursuites judiciaires.

Article 38 : Alcool et tabac

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ayant été renforcée par le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006. Il est interdit de fumer dans les locaux de l'Établissement.

L'organisation par les étudiants d'événements culturels ou festifs devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la direction du département concerné. La demande devra préciser le nom des étudiants responsables du rangement de la salle. Les espaces utilisés à cette occasion devront être remis en état et nettoyés, dans le respect du travail des agents d'entretien et afin de ne pas perturber l'organisation des cours du lendemain.

Article 39 – Prévention des risques

L'introduction de matières dangereuses est interdite. Les conditions de stockage et d'utilisation de produits dits toxiques font l'objet d'un

règlement particulier.

Les locaux sont dotés d'extincteurs permettant au personnel et au public d'intervenir immédiatement en cas de début d'incendie. Les bâtiments affectés à l'École des beaux-arts sont veillés par des détecteurs de fumée. Les zones de mise en sécurité délimitées par des portes coupe-feu asservies doivent en permanence être dégagées. Le risque d'incendie dans les ateliers étant un danger majeur, il est demandé aux étudiants d'observer rigoureusement les consignes suivantes :

- ✘ l'utilisation de flammes nues est exceptionnelle, la direction en sera préalablement informée ;
- ✘ les manipulations sont exécutées pendant les heures d'ouverture, sous surveillance pédagogique ou de l'équipe technique ;
- ✘ il est formellement interdit d'intervenir sur des installations techniques, de modifier les cloisons ou autres éléments des bâtiments sans l'accord préalable de la direction ;
- ✘ le stockage de matériaux combustibles dans les espaces non prévus à cet effet doit être limité ;
- ✘ il est interdit de laisser des produits inflammables ouverts dans les ateliers, ces derniers doivent être rangés après utilisation dans les armoires prévues à cet effet ; les issues de secours et passages doivent constamment être libres de tout encombrement.

Le déclenchement de l'alarme incendie pour des raisons autres que de danger

immédiat ou la dégradation volontaire des systèmes de sécurité peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur, ainsi que des poursuites judiciaires (art. 322-14 du Code pénal).

Article 40 – Consignes de sécurité

40.1. En cas de découverte d'un incendie, chacun devra actionner le signal d'alarme, essayer d'attaquer le feu sans prendre de risque avec les moyens de secours existants et faire connaître le lieu exact ainsi que l'ampleur du sinistre à l'administration de l'Établissement, évacuer les lieux si le sinistre devient menaçant.

40.2. À l'audition du signal sonore d'évacuation, les étudiants devront quitter dans le calme les locaux qu'ils occupent en prenant soin de fermer toutes les portes derrière eux. Les professeurs sont chargés de surveiller les évacuations et de porter à la connaissance des surveillants et de la direction les faits anormaux qu'ils auront pu remarquer.

Tout au long de l'année, les enseignants doivent veiller à ce que les issues de secours de leur salle restent libres. Les couloirs, escaliers et sorties de secours doivent être maintenus libres pour permettre l'évacuation des usagers en cas d'incendie.

40.3. Les consignes générales d'évacuation des locaux sont affichées dans l'Établissement. Dès la rentrée, et à l'occasion du premier

exercice d'évacuation, les étudiants sont informés de l'attitude à adopter. La sécurité de chacun dépend de la connaissance et du respect de ces consignes.

Entrée en vigueur

Article 41 – Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration.

[Le règlement ci-dessus a été adopté par le conseil d'administration de l'Établissement du 11 juillet 2011.

consignes de sécurité

Incendie

En cas de découverte d'un incendie, chacun devra :

- ✘ actionner le signal d'alarme,
- ✘ essayer d'attaquer le feu sans prendre de risque avec les moyens de secours existants et faire connaître le lieu exact ainsi que l'ampleur du sinistre à l'administration de l'école,
- ✘ évacuer les lieux si le sinistre devient menaçant.

Evacuation

A l'audition du signal sonore d'évacuation, les étudiants devront quitter dans le calme les locaux qu'ils occupent en prenant soin de fermer toutes les portes derrière eux.

Les professeurs sont chargés de surveiller les évacuations et de porter à la connaissance des surveillants et de la direction les faits anormaux qu'ils auront pu remarquer.

Tout au long de l'année, les enseignants doivent veiller à ce que les issues de secours de leur salle restent libres.

Mise en marche du système de sécurité

En raison des conséquences qu'entraîne la mise en marche du système de sécurité, tout élève qui l'aura déclenché abusivement sera passible de sanctions disciplinaires.

Des plans d'évacuation sur lesquels sont précisées les consignes de sécurité sont affichés dans chaque étage.

organisation des études

les études d'art : textes réglementaires

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

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 2013.

Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d'attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.

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

dispositifs d'enseignement

les différents groupes d'enseignants

Les professeurs d'enseignement artistique initient les cours de la phase programme. Ils sont garants de la progressivité des enseignements et installent les méthodes de travail propices aux pratiques. Ils veillent à la bonne répartition des étudiants sur l'ensemble des ateliers et dans le temps, dans le respect des conditions de sécurité. Leur inscription dans les options leur permet de suivre la progression des étudiants de la phase projet et d'organiser avec eux les différents temps d'expérimentation et de production compte tenu des échéances (workshops, fins de semestres, diplômes) et de l'organisation générale des ateliers. La présence des étudiants de la phase projet dans les ateliers se fait selon un calendrier visé par les professeurs d'enseignement artistique et les assistants ou assistants spécialisés d'enseignement.

Les assistants ou assistants spécialisés participent à la construction des programmes des semestres 1 à 6. Ils sont informés par les responsables d'option de toute variation des projets pouvant avoir une répercussion sur le fonctionnement des lieux techniques. Dans l'atelier, ils veillent aux bonnes conditions d'utilisation des machines et avertissent les responsables, directeur des études et responsable technique, des événements qui pourraient subvenir (rupture des stocks de matériaux, problèmes de maintenance des machines et des outils, non-respect des règles de sécurité). En collaboration avec les professeurs, ils instaurent les cultures d'atelier propres aux différentes pratiques et

décident de l'organisation des temps d'apprentissage nécessaires à l'acquisition des techniques. Hors l'atelier, ils assurent le lien entre toutes les étapes de construction, de l'étude à la mise en espace des dispositifs.

les espaces et outils techniques

Les enseignements se déploient :

- ✘ dans les ateliers, les ateliers techniques et la bibliothèque, sous la forme d'entretiens individuels ou collectifs,
 - ✘ dans les deux amphithéâtres, lors des cours et conférences,
 - ✘ dans les salles de cours, dans le cadre de séances de travail et de séminaires,
 - ✘ dans les galeries de l'École (palais des arts, galerie du quai), pendant le temps des expositions et des présentations.
- Les espaces de travail sont répartis par année et par option.

Les équipements technologiques sont très importants en nombre et en qualité. Toutefois, la maîtrise des outils ne saurait être une finalité ; ceux-ci sont au service du projet de l'étudiant où la relation forme/contenu est sans cesse interrogée.

workshops & séminaires

Les séminaires et workshops font partie intégrante des enseignements et font l'objet de l'attribution de crédits ECTS obligatoires ou optionnels selon les cas. Séminaires et workshops peuvent être organisés selon les options et les années mais peuvent aussi être transversaux. Ils s'articulent ainsi autour d'une ou plusieurs interventions extérieures : des artistes, théoriciens, critiques, designers ou architectes sont régulièrement invités en ce sens. Séminaires et workshops peuvent aussi se construire comme un partenariat entre un enseignement donné dans l'École et une structure extérieure : écoles, universités, institutions publiques ou privées. Les workshops représentent un moment de travail intensif et collectif dans la vie de l'étudiant, où celui-ci se trouve confronté à une théorie, une pratique, un processus ou un contexte de travail spécifiques en fonction des personnalités invitées et des territoires abordés. Les étudiants sont informés des workshops par les enseignants, affichage et email.

ateliers de recherche

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

- ✘ établir avec les étudiants des contenus de recherche et un calendrier
- ✘ assurer un enseignement théorique et pratique au contenu préalablement identifié. A ce titre, l'atelier peut également servir

d'activité transversale entre la méthodologie de la recherche et les enseignements théoriques. Ils permettent également les croisements méthodologiques et culturels des professeurs et étudiants des trois options. Les ateliers de recherche ne se substituent ni aux cours, ni aux entretiens avec les étudiants mais résultent d'une démarche transversale qui les inscrit entre l'enseignement fondamental et les enseignements spécifiques. La liste de ces ateliers est nécessairement évolutive en fonction des mutations des pratiques artistiques. Ainsi, les ateliers de recherches peuvent être construits autour de problématiques et fonctionner sur le mode du questionnement. L'activité de ces ateliers peut se prolonger par des stages effectués auprès de diverses institutions.

conférences

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'École, principalement le mercredi à compter de 18h, par quinzaine. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant le temps d'un cours, d'un arc ou d'un workshop, il s'agit d'une structure de « travail de la parole » : artistes, philosophes, écrivains, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs. La parole de l'intervenant peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc... Les conférences sont ouvertes à tous les étudiants et personnels de l'École. Les étudiants sont informés des conférences par affichage et email.

expositions

Partie intégrante de l'institut, le palais des arts (300 m²) et la galerie du quai (90 m²) sont les espaces d'exposition de l'institut.

palais des arts et galerie du quai : programmation

Lieux de rencontre avec le public, leur programmation a pour vocation d'établir une relation entre les étudiants et le monde extérieur, entre l'institut et la ville, entre milieu professionnel et émergence artistique. Le partage du travail des artistes invités qui y est conçu et mis en espace fait partie intégrante du programme pédagogique adressé aux étudiants.

Expositions récentes

- ✕ «Une Grammaire, Stéphane Calais, novembre-décembre 2012 ;
- ✕ «Macumba Palace», avec David de Tscharner, Jacques Julien, Tobias Kaspar, Mathieu Mercier, Bruno Peinado, Marine Semeria et Cédric Teisseire - une exposition conçue avec David Ancelin à partir de son projet Macumba Night Club Éditions - du 26 septembre au 7 octobre 2013.
- ✕ Dan Perjovschi, exposition solo, du 14 novembre au 6 décembre 2012 dans le cadre de Graphéine en partenariat avec les réseau PinkPong.

palais des arts et galerie du quai : accrochages d'étudiants

Au-delà des expositions temporaires, ces lieux permettent aux étudiants, accompagnés par les enseignants, une active confrontation de leurs propres œuvres, ainsi qu'un questionnement en temps réel sur le phénomène de l'exposition, la communication, le public, et la formulation provisoire de positions (interrogations que les étudiants rencontreront à plus ou moins brève échéance dans leurs trajectoires et artistiques).

La taille de ces espaces, leurs configurations offrent au sein de l'institut, des conditions de travail et d'expérimentation dont ne bénéficient la plupart du temps que les artistes confirmés.

Les accrochages d'étudiants se veulent résolument expérimentaux et peuvent être de toutes natures. Ils peuvent être l'occasion de collaborations ponctuelles avec des institutions ou des initiatives extérieures. Les mises en espace réalisés lors de workshops, les soirées performances ou les expositions des étudiants qui s'y organisent spontanément sont l'occasion de montrer au public les ressources créatives de l'institut. Pendant les journées Portes ouvertes en mars, tous les espaces de l'institut, y compris ceux-ci sont investis par les étudiants.

Mur

Mur constitue un nouvel espace d'expérimentation de l'institut. Galerie d'essai, il est destiné à accueillir des travaux d'étudiants ayant acquis la maturité nécessaire. Compte tenu de la configuration de *Mur*, les travaux présentés relèvent plutôt de l'édition, du multiple, de l'image ou de l'objet de collection. Situé en amont du palais des arts, *Mur* s'adresse tant au public extérieur à l'institut qu'au public de l'institut.

Sa programmation est construite par les professeurs et la direction chaque mois, sur appel à projet et propositions des étudiants.

- ✕ *Mur#1*, du 7/11 au 03/12/2012
Bonella Holloway, *Regarder un pigeon et autres actions*, projections vidéo
- ✕ *Mur#2*, du 05/12/2012 au 15/01/2013
Romain Ruiz, *Fenêtre sur cour*, dessin mural à la mine de plomb, 140 x 230 cm
- ✕ *Mur#3* [reporté travaux]
- ✕ *Mur#4*, du 31/01 au 22/02/2013
Omaya Salman, *L'esprit est beau*, photographie, tirage NB 60x75 cm
- ✕ *Mur#5*, du 20/03 au 12/04/2013
Marie Zawieja, *Les cadres*, installation bois découpé peint et brut, installation sonore (diffusions de 5 minutes à heure fixe).
- ✕ *Mur#6*, du 23/04 au 13/05/2013
Laura Freeth, *Maladresses*, installation, planches de coffrage rabotées et serres-joints de maçon, 340x50 cm.
- ✕ *Mur#7*, du 26/09 au 18/10/2013
Emmanuel Simon, *Mur*, acrylique sur bois, 29,5 x 20 cm

Les propositions sont à adresser à :
David Mozziconacci
directeur des études
david.mozziconacci@isdat.fr

projets extérieurs

L'institut initie des projets artistiques hors les murs dans des contextes urbains, sociaux et géographiques variés. Ses projets s'adaptent à ces contextes et aux partenariats initiés : expositions, éditions, performances, conférences, événements interdisciplinaires, projections...

Projets extérieurs ponctuels

En écho à la pédagogie de l'école, des projets extérieurs ponctuels ont pour ambition de développer des opportunités de collaborations spécifiques afin d'offrir aux étudiants des expériences en prise directe avec différentes réalités des pratiques artistiques dans le champs de l'art, du design, ou du design graphique (biennales, galeries, centres d'arts, résidences, studios, éditeurs, critiques, festivals, tournages...).

Ces projets particuliers peuvent être portés à Toulouse comme à Berlin, Barcelone, Colomiers, Londres, Milan, Marseille, Paris, Tournefeuille ou Venise. Quelques exemples de partenaires associés précédemment :

- ✕ Biennale de Lyon,
- ✕ Centre d'arts de Vassivière,
- ✕ CDC Toulouse, centre de recherche chorégraphique
- ✕ FIDMarseille,
- ✕ Cinémathèque de Toulouse,
- ✕ Cinéma Le Cratère (Toulouse)
- ✕ GMEA (groupe de musique électro acoustique d'Albi)
- ✕ Imprimerie Delort (Toulouse),
- ✕ Editions Particules,
- ✕ Editions B42 (Paris)
- ✕ Philippe Millot, designer graphique
- ✕ Maison des arts Georges Pompidou (Cajarc)
- ✕ Musée Ludwig (Koblenz, Allemagne),
- ✕ Laboratoires pharmaceutiques P. Fabre
- ✕ LISST-CieU, laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoire de l'université Toulouse le Mirail, de l'école des hautes études en sciences sociales et du CNRS
- ✕ LAC, centre d'art de Sigean
- ✕ Meymac, Centre d'art contemporain (cac)

- ✕ Musée des Abattoirs—Frac Midi-Pyrénées (Toulouse),
- ✕ Les ateliers des Arques
- ✕ Lieu Commun
- ✕ Les compagnons du devoir
- ✕ Pavillon Blanc, centre d'art de Colomiers
- ✕ PinkPong, réseau des lieux d'art de l'agglomération toulousaine
- ✕ YGREC (vitrine de l'ENSAPC), Paris

Projets extérieurs réguliers

- ✕ Festival international d'art de Toulouse (A COMES FIRST).

L'IsdaT accueille depuis plusieurs années dans ses murs le « Printemps de Septembre » devenu en 2013 le Festival international d'art de Toulouse. Ce partenariat étroit permet le développement de rencontres avec les nombreux artistes et professionnels (commissaires, graphistes, critiques...) du festival, autour de stages, de conférences, de workshops (interventions de Philippe Millot en 2014 en option design graphique) et de programmations avec les Soirées Nomades de la Fondation Cartier.

✕ Résidences Toulouse/Düsseldorf
Chaque année, d'août à octobre, l'institut supérieur des arts de Toulouse accueille trois jeunes artistes en résidence : deux artistes diplômés de la Kunsthochschule de Düsseldorf, et un artiste diplômé de l'IsdaT quelques années plus tôt.

Ces trois artistes bénéficient d'une bourse de résidence de 2300 euros, d'un atelier, d'un logement partagé et d'une publication (texte critique en français et en allemand). Cette édition est également l'occasion de stimuler des échanges, non seulement entre artistes, mais également entre ces artistes et des critiques français et allemands.

Une journée d'ouverture des ateliers est également organisée chaque année afin de permettre la découverte des recherches et des réalisations des 3 artistes accueillis à Toulouse. Ce rendez-vous est ouvert aux professionnels et au grand public. Il aura lieu le 26 septembre à partir de 18h30 pour les

lauréats de la résidence 2013 : Marie-Johanna Cornut, Soohyun Hong & Christoph Mügghe.

La ville de Düsseldorf sélectionne quand à elle deux artistes diplômés de l'IsdaT beaux-arts pour lesquels elle organise une résidence de deux mois dans les ateliers d'artistes de la ville.

Ces résidences croisées sont organisées avec le soutien des villes de Toulouse et de Düsseldorf.

✕ Résidences à la Cité des arts
L'institut permet chaque année à un de ses diplômés de bénéficier d'un atelier-logement à la Cité internationale des arts de Paris.

Politique éditoriale

L'IsdaT développe une politique éditoriale propre partir des différents projets de recherche portés en son sein.

Publications récentes :

- ✕ « Peinture Malerei » co-éditions SalonVerlag-Cologne, 2012 ;
- ✕ « L'écartelage ou l'écriture de l'espace d'après Pierre Faucheux », co-édition B42 à paraître en 2013.

L'institut initie également une politique de partenariat avec un réseau d'éditeurs indépendants spécialisés, visant à favoriser la publication de catalogues d'exposition et de monographies d'artistes diplômés de l'IsdaT. Publications récentes :

- ✕ « Kirill Ukolov » en 2012, co-édition Particules ;
- ✕ « Marianne Plo » à paraître en 2014, co-édition OneStarpress/Spector.

Projets individuels

L'IsdaT encourage les initiatives de ses étudiants.

En fonction des projets présentés, son soutien peut être de natures variées : aide à la formulation du projet artistique, aide logistique, mise en réseau...

Contact

Béatrice Méline
responsable des relations extérieures,
des éditions et de la communication
beatrice.meline@isdat.fr

stages & échanges internationaux

Ces programmes s'adressent aux étudiants de l'année 4 des trois options.

Les stages

Les stages font partie du cursus de l'isdaT. L'institut favorise les stages à l'étranger ou dans des structures professionnelles de haut niveau.

Les stages en milieu professionnel permettent aux étudiants de confronter leurs acquisitions à la réalité du monde artistique : festivals, centres d'art, galeries, ateliers d'artistes, studio de designers graphiques, éditeurs, cabinet d'architectes, entreprises... Par ailleurs, l'isdaT initie ou accompagne le développement de projets hors les murs d'étudiants dans différents contextes urbains, sociaux et professionnels (voir rubrique «projets extérieurs», page 50)

Echanges académiques internationaux

Résultat d'une longue tradition d'échanges, l'institut dispose d'un vaste réseau d'institutions partenaires. Il encourage fortement ses étudiants à y effectuer des séjours d'études durant l'année 4.

Les étudiants peuvent bénéficier des bourses Socrates de la Communauté européenne, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et de la Région Midi-Pyrénées.

Les candidatures devront être déposées avant le 11 avril 2014 au secrétariat de direction.

Contact

Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser au secrétariat de direction
Béatrix Puret et Pilar Vargas
05 31 47 12 13 / 05 31 47 12 12
beatrice.puret@isdat.fr
pilar.vargas@isdat.fr

Aides à la mobilité

Dans le cadre des échanges européens, les étudiants peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus de plusieurs mois. Cette bourse est unique et ne peut être renouvelée.

L'OFAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse – attribue une fois par an et à un seul étudiant de l'Ecole une bourse pour un séjour d'étude dans une école en Allemagne. Les bourses de l'OFAJ peuvent être cumulées avec les bourses Erasmus. Les candidatures doivent être déposées avant le 01/12/2013 pour le semestre d'été 2013/2014.

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

Liste des établissements partenaires de l'isdaT beaux-arts

Allemagne

- ✗ Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, options art et design
- ✗ Kunstakademie, Düsseldorf, option art
- ✗ Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hambourg, options art, design graphique et design
- ✗ Kunsthochschule, Kassel, option art
- ✗ Akademie für Bildende Künste, Mayence, option art
- ✗ Fachhochschule, Potsdam; design graphique/design
- ✗ Hochschule der Bildenden Künste Saar, Sarrebruck, options art, design graphique et design
- ✗ Bauhaus-Universität, Weimar, options art, design graphique et design
- ✗ Fachhochschule, Würzburg.

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
- ✗ Ecole nationale supérieure des arts visuels La Cambre, Bruxelles, option scénographie

Chine

- ✗ Ecole internationale d'études post-grades XiYiTang, Shanghai, option art
- ✗ Sichuan Fine Art Institute, Chongqing, options art, design graphique et design

Espagne

- ✗ Escuela la Massana, Barcelone, options art, design graphique et design
- ✗ Faculté des Beaux-Arts, Université de Barcelone, options art et design

Grande-Bretagne

- ✗ University of Wales Institute, Cardiff, options art, design graphique et design
- ✗ University College for the Creative Arts, Maidstone, options art et design
- ✗ Wimbledon School of Art, Londres, options art, design graphique et design

Italie

- ✗ Accademia di Belle Arti, Brera, Milan, options art et design
- ✗ Nuova Accademia di Belle Arti, Milan, options art et design
- ✗ Accademia di Belle Arti, Rome, options art, design graphique et design
- ✗ Accademia di Belle Arti, St Martino delle Scale.

Mexique

- ✗ Universidad Autonoma del Estado de Mexico, option art

Pays-Bas

- ✗ Hogeschool Luyd, Maastricht, options art, design graphique et design

Palestine

- ✗ The International Academy of Art of Palestine

Pologne

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

programme de cours par semestres et options

semestres 1 et 2

semestres 1 & 2

⁶² emploi du temps groupe A

⁶⁴ emploi du temps groupe B

Les semestres 1 et 2 constituent une année d'apprentissage qui se double d'une initiation largement ouverte aux aspects les plus variés de la création contemporaine. Ces deux semestres permettent aux étudiants d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun aura à construire au fur et à mesure de ses découvertes et de ses enthousiasmes. Il s'agira autant d'apprendre et de maîtriser les bases techniques et théoriques nécessaires à l'élaboration d'un projet créatif ambitieux que de nourrir ce projet de sa propre relation au monde. Les questions les plus actuelles devront rejoindre les expériences passées 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 :

- ✗ 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,
- ✗ des conférences,
- ✗ des workshops,
- ✗ des voyages,
- ✗ des journées d'études.

En fin d'année, les étudiants doivent présenter, devant un jury composé des représentants de chaque module, un dossier personnel conséquent appelé communément « document » : il est le témoin des acquis des deux semestres et reflète également leurs engagements et leurs motivations à s'inscrire dans un parcours plus long.

Le « document ». La pratique personnelle continue est un lien important entre pratique plastique et technique, recherches théoriques et ouverture sur le monde extérieur. Ce « document » permettra à l'étudiant d'articuler son parcours sur l'ensemble des

enseignements des deux semestres ; il y rassemblera réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets, ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels il aura participé : rencontres, conférences, visites d'exposition, voyages, lectures, spectacles et autres activités qui auront pu être développées au cours de l'année. Ce travail pourra, voire devra témoigner d'une prise de distance par rapport à la traversée de ces expériences. L'étudiant réalisera ce travail seul. Présentation : format A3 maximum, support papier, mise en page libre, dactylographié ou manuscrit (mais toujours lisible).
Remise du document : 6 juin.

Coordination

Les coordonnateurs des semestres 1 et 2 sont **Dominique Barreau** et **Valérie du Chéné**.

Évaluation

Les semestres 1 et 2 donnent lieu à l'attribution de crédits. Les modalités d'évaluation sont les suivantes :

1. un bilan en fin de semestre 1 sous forme d'un entretien oral autour d'une présentation des travaux et des notes permettra de mesurer le parcours engagé par chacun, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant de l'appréciation portée sur son travail. L'étudiant devra y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant par l'équipe enseignante. Ce bilan se déroulera les 27 et 28 janvier.

2. une présentation des travaux en milieu d'année les 22 et 23 avril.

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

- ✗ une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux des semestres 1 et 2 et le parcours de l'étudiant depuis son entrée à l'École ;

- ✗ l'examen du « document » remis par l'étudiant et portant sur sa réflexion artistique et son inscription personnelle dans le champ de la création. Ce document sera apprécié tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique. Ce document est obligatoire.

Le bilan de fin de semestre 2 aura lieu les 23 et 24 juin.

Au cours de ces deux épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques de l'étudiant, sa capacité d'analyse et de critique, la qualité et la quantité de sa production, son évolution au cours de l'année, la capacité de l'étudiant à mener une recherche personnelle.

Le jury qui a procédé à cette évaluation présente ses conclusions au collège des enseignants des deux semestres. Une décision est prise en commun, un avis rédigé et communiqué à l'étudiant. Pour être admis au semestre 3, l'étudiant doit avoir obtenu 60 crédits. Le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). La décision de passage au semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par le directeur, sur proposition du collège des enseignants. Les décisions de ce collège sont souveraines.

Les 60 crédits sont répartis sur les semestres 1 et 2 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté du 13 novembre 2006.

La rotation et le calendrier

Les étudiants sont répartis en deux groupes, chacun ayant un emploi du temps différent. Au bout de huit semaines, chaque groupe change d'emploi du temps.

grille des crédits

Les périodes sont les suivantes :

semestre 1

30 septembre – 22 novembre

25 novembre – 31 janvier

semestre 2

3 février – 11 avril

14 avril – 20 juin

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

Journées d'étude

Bruce Nauman for beginners, journées d'étude Bruce Nauman, détail page 84.

Workshops

Une semaine de workshops avec trois artistes invités est prévue du 7 au 11 avril.

Marche dans les Pyrénées

Aussitôt après la réunion de rentrée, du 30 septembre au 2 octobre, aura lieu un voyage de l'ensemble des étudiants de la première année en montagne.

Choix de l'option

En fin d'année, chaque étudiant devra choisir une option au sein de laquelle il poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options existant dans l'établissement, les étudiants sont invités à assister dès le mois de janvier aux évaluations des années supérieures et, plus tard, aux diplômes. Une présentation des contenus des options aura lieu le jeudi 6 février à 10h et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiants déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. Le choix de l'option devra être communiqué au secrétariat des étudiants avant le 13 juin.

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

semestres 1 et 2 – groupe A

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie	Dessin J. Placès	Histoire cinéma muet partie 1 D. Barreau		Histoire de l'art contemporain C. Desbordes
10h-11h					
11h-12h			Español F. Marti-Jufresa	Volume S. Lorenzi sem. paire	
12h-13h					
13h-14h				Volume S. Provost sem. imp.	Dessin & forme numérique D. Coste
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h	Ondes à sonder V. du Chéné	Ateliers volume			
17h-18h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie				
18h-19h					
19h-20h			Conférence semaine paire		

semestres 1 et 2 – groupe B

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Histoire cinéma muet partie 1 D. Barreau		Histoire de l'art contemporain C. Desbordes
10h-11h	Ondes à sonder V. du Chéné	Tomber dans l'espace V. du Chéné	Méthodologie D. Barreau 2 groupes + Méthodologie S. Meazza 2 groupes	Vidéo J.-P. Bourorga	
11h-12h		Dessin J. Placès		Studio / Labo NB C. Sibran, J.-C. Tirat	Vidéo T. Sipp, J.-P. Bourorga semaine paire
12h-13h					
13h-14h			Español F. Marti- Jufresa		
14h-15h			Philosophie Ana Scrivener		
15h-16h	Dessin, gravure, couleur, sérigraphie	Les films ne poussent pas dans les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil V. du Chéné	English Adam Scrivener	sem. paire J.-P. Bourorga Vidéo	
16h-17h	Ondes à sonder V. du Chéné			Labo NBStudio C. Sibran, J.-C. Tirat	Photo F. Gorla 4 semaines par groupe
17h-18h				sem. imp. J.-P. Bourorga Vidéo	
18h-19h					
19h-20h			Conférence semaine paire		

enseignements théoriques

PHILOSOPHIE « DES CHOCS ET DES FLUX »

enseignant(s)

A. Samardzija Scrivener

semestre et option

1 et 2

jour et heure

trois groupes :
mercredi de 13h30 à 15h, de 15h à 16h30, de 16h30 à 18h.

objectifs

S'exercer à la lecture et au commentaire de textes philosophiques, pratiquer une écriture à la fois argumentée et inventive. Affiner le regard porté sur les œuvres d'art choisies, en créant des parallèles avec des textes pour penser ensemble les problématiques qui les parcourent.

contenu

Une exploration historique et philosophique de la perception et de l'attention dans la modernité. Quelles questions se posent à l'art et à la philosophie par de nouvelles formes de l'expérience, indissociables des grandes ruptures dans le domaine de la production et des techniques ? Comment nommer ces formes, les penser, les agencer dans des objets esthétiques ? Nous étudierons ces questions dans un va-et-vient entre les créations artistiques et philosophiques de la période de l'entre-deux-guerres et celles de notre temps.

HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN

enseignant(s)

C. Desbordes

semestre et option

1 et 2

jour et heure

vendredi 8h-10h

objectifs

Transmettre aux étudiants de l'année 1 des outils de connaissance et de réflexion leur permettant de saisir les enjeux de l'art – en particulier de l'art contemporain – depuis notre époque. Acquérir une solide culture visuelle dès la première année. Relier l'histoire de l'art à la pratique de l'étudiant, en l'invitant notamment à aiguiser son regard critique.

contenu

« Langages de l'art »

Axe 1 – « Fondamentaux » (semestre 1)

– « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? »

Références à quelques œuvres de différentes époques qui soulèveront, entre autres, la question des préjugés sur l'art.

– « Histoire(s) de l'art ? » – définitions, enjeux, paradoxes de l'histoire de l'art.

Une chronologie est donnée aux étudiants (de la Préhistoire à nos jours). Elle est commentée en cours au travers de l'analyse d'œuvres emblématiques de l'histoire de l'art. Mises en écho d'œuvres appartenant à des périodes différentes.

Axe 2 – « Portraits et anachronisme(s) »

– Cours livrant le « portrait » d'artistes majeurs des années 1960 à nos jours. Les sources comme les influences de l'artiste présenté dépeignent les enjeux de la démarche artistique, notamment sous l'angle de l'anachronisme.

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

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

1 et 2

jour et heure

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de Jérôme Dupeyrat)
10h-11h30: groupes A1, A2 ou B1, B2
11h30-13h: groupe A3, A4 ou B3, B4
Salle 106

objectifs

Acquérir des compétences méthodologiques dans la conduite d'une recherche documentaire en bibliothèque, sur catalogue numérique et sur internet.

contenu

Les fondamentaux : délimiter un sujet de recherche, définir les mots-clés permettant de circonscrire cette recherche ; identifier les sources d'informations pertinentes ; chercher les documents ; comprendre et évaluer les documents ; trier les informations recueillies ; se familiariser avec les notions de base de la propriété intellectuelle et du droit à l'image. Sensibilisation au portfolio de travail : à partir du semestre 2, les étudiants commencent à mettre en place un archivage régulier et raisonné de leurs productions, attestant de leurs connaissances acquises tant au niveau de leur pratique plastique qu'au niveau des enseignements théoriques, ainsi que de la progression de leur travail. Cet archivage préfigure l'élaboration d'un portfolio de travail qui sera constitué et développé systématiquement dès l'année 2 en vue de la préparation au DNAP.

MÉTHODOLOGIE**enseignant(s)**

S. Meazza

semestre et option

1 et 2

**jour et heure
(par 1/4 de groupes tous les 15 jours)**

mercredi 10h-13h (tous les quinze jours, en alternance avec le cours de méthodologie de Dominique Barreau)
10h-11h30 : groupes A1, A2 ou B1, B2
11h30-13h : groupe A3, A4 ou B3, B4

objectifs

- ✗ Reconnaître les typologies de textes sur l'art, explorer différents registres par rapport aux différents destinataires et contenus
- ✗ Formuler un texte simple sur l'art (analyse d'œuvre, description), s'appuyant sur une recherche documentaire, ainsi qu'un texte d'intention sur son propre travail
- ✗ Apprendre les règles fondamentales pour la mise en forme d'un texte : bibliographie, notes...

contenu

En lien avec les contenus présentés dans le cours de Méthodologie de la recherche documentaire, comme dans celui d'Histoire de l'art, le cours se développe selon des axes majeurs : lecture de différentes typologies de textes sur l'art, écriture d'analyse d'œuvres et de textes d'intention sur une pratique personnelle. Les séances seront ponctuées de lectures ainsi que d'exercices oraux et écrits finalisés à appliquer les notions apprises dans les sessions théoriques et à atteindre une certaine familiarité avec l'expression écrite.

LECTURES DU CINÉMA MUET PARTIE I**enseignant(s)**

D. Barreau

semestre et option

1 et 2

jour et heure

mercredi 8h-10h, amphi A

objectifs

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

contenu

Introduction aux phases majeures de l'histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'à la naissance du sonore. Le cours proposé en année 1 débute avec les expérimentations du cinéma des premiers temps et se poursuit en année 2 jusqu'à la fin de l'ère du muet. Les concepts fondamentaux seront expliqués à partir de deux types de documents : écrits contextuels, théoriques ou critiques, sur le cinéma ; extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire. Seront abordés cette année périodes et réalisateurs suivants : précinéma ; France : frères Lumière, Georges Méliès ; USA : Thomas Edison, E. S. Porter, D. W. Griffith ; U.R.S.S. : Dziga Vertov, Lev Koulechov, S. M. Eisenstein, Alexandre Medvedkine, Alexandre Dovjenko.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

1 et 2

jour et heure

mercredi 13h30-18h

objectifs

Using examples of art and artists from the "Anglophone" world, the aim of this course is threefold.
1. To discuss themes and ideas in modern/contemporary art
2. To understand the vocabulary used when speaking about art in English
3. To enable the student to gain confidence in speaking English

contenu

The emphasis will be on speaking English in the class – through debate, participation, asking questions etc. Everyone will be expected to participate – this is not a course where the teacher speaks while the student checks their text messages. Moreover, each student will make a short oral presentation on an artist/designer of his or her choice.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

Semestre et option

1 à 4

jour et heure

mercredi 12h30-14h

objectifs

Adquisición detallada del vocabulario y las expresiones relacionadas específicamente con las diferentes prácticas del arte contemporáneo y el diseño.

contenu

Descripción y análisis de un conjunto de textos y obras heterogéneos ligados a los campos del arte y el diseño.

dessin, couleur, gravure, sérigraphie

DESSIN & FORME NUMÉRIQUE

enseignant(s)

D. Coste

Semestre et option

1

jour et heure

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

objectifs

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés aux cultures numériques.

contenu

Pour cela, nous proposons d'aborder différentes problématiques interrogeant le dessin dans son rapport aux médias historiques et contemporains. Les projets se succèdent et permettent aux étudiants d'aborder les principaux outils de création, en passant par les apprentissages techniques fondamentaux liant dessin traditionnel et forme numérique (numérisation, vectorisation, animation, installation, son, édition). Lors de ce premier semestre, les cours alternent technique et théorie, s'appuient sur l'analyse d'œuvres de référence. Un suivi en atelier sera effectué tout au long de l'année, afin d'évaluer la progression et l'investissement dans la discipline. Le niveau de l'étudiant est estimé par des exercices et des projets au semestre, conjugués à l'analyse de son travail et de celui du groupe.

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE DE LECTURE

enseignant(s)

D. Coste

Semestre et option

2

jour et heure

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

objectifs

Développer des systèmes d'analyse de l'image (cinématographique et sonore) par le dessin, pour ensuite les réinvestir dans une écriture personnelle, rejouée dans un ou des espaces. Le projet est construit en raisonance à l'atelier *LES FILMS NE POUSSENT PAS SUR LES ARBRES CONTRAIREMENT AUX BANANES QUI MURISSENT AU SOLEIL*.

contenu

Le projet interroge différents niveaux de représentation et permet d'aborder l'usage d'une source, sa transposition puis sa ré-interprétation sous une forme qui condense et compile les différents vocabulaires développés dans le projet. La finalité est envisagée par la mise en espace des travaux préparatoires ainsi qu'une forme plus aboutie, qui compile les différents langages dans une réalisation plus ambitieuse. Les cours alternent technique et expériences reliant l'image et le dessin dans l'idée d'une réécriture spatiale et trans-disciplinaire. Le niveau de l'étudiant est estimé par son investissement et la qualité des expériences produites au second semestre.

ONDES À SONDER* (VOLUME I)

enseignante

V. du Chéné, C. Tisseyre

Semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h30 / 12h30 / + 14h/18h salle 109 + studio son

**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).

Objectif

Fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible par l'autre et à communiquer aux autres. Initiation à la prise de son avec comme matériel le Zoom H4, initiation, expérimentation avec la prise de parole. Édition collective dessins/sons (support papier / cd).

contenu

Comment regarder un son ? Comment retranscrire un son ? Comment fabriquer un langage ? Comment est-ce possible de communiquer (propagation / perturbation) ? Par quel moyen peut-on transmettre une information ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et le son, on tentera de répondre à ces questions collectivement et individuellement.

Méthode : dessiner au plus juste ce qu'on entend, retranscrire au plus juste une information qu'une personne donne. Les supports seront des sons de tous genres déjà sélectionnés et glanés par l'étudiant.

Discographie : Nelly Maurel, *Disque à dessiner*, Dominique Petitgand, Maria Spangaro et Jean-Baptiste Bruant « dispositif sonore pour écouter radicalement les anges », Marguerite Duras, *Les paroles des autres*, Nathalie Sarraute, John Cage, Jean-Christophe Marty, Andreas School, Oostende avec Emmanuel Van der Meulen, Daniel Johnston, Vincent Epplay, Robert Breer / Hans Richter / Dada, Lettristes / Revue Roven de dessin, Ubu web, Musique en marge (www.subrosa.net)

Lectures : *Une brève histoire des lignes* de Tim Ingold, *Éclats de voix* de David Le Breton, *Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle* de Arlette Farge / *Le goût de l'archive* de Arlette Farge.

ONDES À SONDER* (VOLUME II)**enseignante**

V. du Chéné

Semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h30 / 12h30 / + 14h / 18h salle
109 / Unité Danse, Spectacle Vivant / Fond Ancien

**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).

Objectif

> Comment regarder et lire un mouvement, un travail ? Qu'est-ce qu'un geste ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ? Qu'est-ce qu'une activité ? Comment l'action se met en place ? Avec quels gestes, quels outils, quelles émotions, quelles sensations, quelles perceptions, quels plaisirs ?
> Observer puis retranscrire enfin rendre lisible les prémisses d'une préoccupation en veille, en éveil, en émergence.

contenu

> Rencontre avec les étudiants de l'Unité Danse département Spectacle vivant et leur professeur Martine Truong Tan Trung
L'échange se fera sur le plan humain ainsi qu'au travers d'une pratique corporelle et graphique. Nous croiserons nos points de vue, nos acquis, la perception de nos matières dans ce qui nous est commun mais aussi différent : le mouvement dansé et le geste plastique.

> Rencontre avec Anne Jourdain & le Fond Ancien : prendre le temps de regarder une archive, un dessin original, une reproduction, un recueil de planches, et d'en faire sa propre lecture (avec L'encyclopédie Diderot et D'Alembert, l'Expédition de Morée, les travaux des étudiants de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Toulouse de 1789, les planches de l'architecte Andrea Palladio...)

> Découverte de certains films en lien à la concentration, au geste, au plaisir, au travail :

- ✘ Les 24 portraits d'Alain Cavalier
 - ✘ Statics of an Egg de Fujiko Nakayama
 - ✘ Les métiers de la banque, Michel Soutter
 - ✘ Les Shadoks (sélection de quelques épisodes)
- Projection des planches des livres de
 ✘ Images de pensée de Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zanartu
 ✘ Notes de Marcel Duchamp
 > Outils : supports et outils divers et variés avec un va-et-vient de prises de paroles et de sons des étudiants (avec l'enregistreur Zoom H4)

TOMBER DANS L'ESPACE**enseignante**

V. du Chéné

Semestre et option

1

jour et heure

mardi 8h30 / 12h30 / salle 109

objectifs

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

contenu

Prendre la mesure. Dessiner l'espace, un espace, des espaces. Cadrer l'espace, un espace, des espaces. Qu'est-ce qu'un plan ? Qu'est-ce qu'une carte ? Comment représenter l'espace ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace. Les étudiants seront à la fois des dresseurs (de cartes) et des arpenteurs (d'espace).
 Références : Robert Longo ; David Hockney ; Stanley Brouwn ; Robert Smithson ; Kess Visser ; Gina Pane ; Bruno Munari, *Le cercle, le triangle, le carré*, 1964 ; Piero della Francesca, *Le rêve de la diagonale* Alain Jaubert, 1993, Musée du Louvre ; *Blow up*, M. Antonioni, 1966 ; *Stalker*, Andreï Tarkovski, 1979 ; *Main basse sur la ville*, Francesco Rossi, 1963 ; *Les shadocks*, Claude Pieplu & Jacques Rouxel, 1968-1974 ; *Shadows*, John Cassavettes, 1959 ; *Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 ; *L'architecture du Bonheur*, Alain de Botton, 2006 ; *La dimension cachée*, Edward T. Hall 1966.

TOMBER DANS L'ESPACE**enseignante**

V. du Chéné

Semestre et option

2

jour et heure

mardi 8h30 / 12h30 / salle 109
cours associé au cours de Sandra Lorenzi
Espace objet - Objet espace

objectifs

Extraire des morceaux de réalité, les rendre visibles, leur faire subir une ou des transformation(s). Prendre conscience de l'importance politique du dessin.

contenu

Exploration de la dérive. Le point de départ est le réel et l'angle d'attaque l'espace. Existe-il des espaces à rêver ?* Existe-il des espaces à dériver ? Vont-ils rester longtemps ? Pour combien de temps ? Des espaces qui vous dérangent ? Votre cœur bât-il ? Des espaces qu'on ne maîtrise pas ?
 * *A la question embarrassante « quelle est l'essence d'un lieu » il faudrait souvent substituer une autre question « Qu'en peut-on rêver ? »* Pierre Sansot « Poétique de la ville »
 Références : Robert Longo ; David Hockney ; Stanley Brouwn ; Robert Smithson ; Kess Visser ; Gina Pane ; Bruno Munari, *Le cercle, le triangle, le carré*, 1964 ; Piero della Francesca, *Le rêve de la diagonale* Alain Jaubert, 1993, Musée du Louvre ; *Blow up*, M. Antonioni, 1966 ; *Stalker*, Andreï Tarkovski, 1979 ; *Main basse sur la ville*, Francesco Rossi, 1963 ; *Les shadocks*, Claude Pieplu & Jacques Rouxel, 1968-1974 ; *Shadows*, John Cassavettes, 1959 ; *Poétique de la ville*, Pierre Sansot, 1973 ; *L'architecture du Bonheur*, Alain de Botton, 2006 ; *La dimension cachée*, Edward T. Hall 1966.

LES FILMS NE POUSSENT PAS DANS LES ARBRES CONTRAIREMENT AUX BANANES QUI MURISSENT AU SOLEIL*

* cette phrase a été dite par Jean-Louis Comolli lors d'une conférence sur le cinéma en 2012 au banquet du livre à Lagrasse, France

enseignante

V. du Chéné

Semestre et option

1 et 2

jour et heure

mardi 14h / 18h / Amphi A
cours associé (au semestre 2) au cours de Françoise Gorla Pictures Story

objectifs

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ? Est-il possible de mémoriser une scène en mouvement ? Qu'est ce qu'il en reste ? Qu'est ce que la mémoire sélective ? Qu'est ce qu'un spectateur ? Quelle est la place du spectateur, du « re-transcripteur » ? Un spectateur peut-il être actif ? Est-il possible de prendre du plaisir en dessinant et en observant un film ? Peut-on être objectif en retranscrivant un film ? Quand commence la subjectivité ? Qu'elle est la différence entre la fiction et la réalité ? Comment raconter un fait réel ou une histoire ?

contenu

Un film en entier par semaine
références filmographiques :
Rêves dansant de Pina Bausch Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010 /Chronique d'un été de Jean Rouch / Edgar Morin 1960/Petit à petit de Jean Rouch, 1971
Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, 1972
L'enfant sauvage de François Truffaut, 1970
Le moindre geste de Fernand Deligny, 1962-1971
L'énigme de Kasper Hauser, Werner Herzog, 1974
Play Time de Jacques Tati, 1967
Peau d'Âne de Jacques Demy, 1970
Scene at the sea de Kitano Takeshi, 1991
Toute une nuit de Chantal Akerman, 1982
Désert rouge de Michelangelo Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches de Peter Brook, 1963
Vertigo de Alfred Hitchcock, 1976
Decameron de Pier Paolo Pasolini, 1971
Pickpocket de Robert Bresson, 1959
La forteresse cachée de Akira Kurosawa 1958
Fahrenheit 451 François Truffaut, 1966
Pierrot le fou de Jean-Luc Godard 1963
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, 2010, Apichatpong Weerasethakul

DESSIN À VUE ET SUIVI DES PROJETS EN ESTAMPE

enseignant(s)

J. Placès

Semestre et option

1 et 2

jour et heure

lundi 8h-12h et 14h-18h avec M. Cure
mardi 8h-12h
Atelier gravure mardi 14h-18h avec J.-L. Fauvel

objectifs

Le dessin comme initiation au temps du regard et du donner à voir. Proposer méthodologie et recherche dans les pratiques diversifiées du dessin à partir de l'observé et du ressenti.

contenu

Les objets du quotidien, le modèle vivant, le paysage urbain, les thèmes personnels, seront autant de prétextes à la réalisation de carnets de dessins et de formats libres. Seront abordés, les graphes, les outils traceurs, les supports, la notion fond /forme dans la surface, le croquis rapide, la valeur, le collage, la perspective simple...autant de possibles manipulés dans un esprit de recherche et d'ouverture. Des monographies d'artistes en liaison avec les thèmes du cours seront présentées et commentées. Un suivi régulier, des discussions à partir des mises en espace viendront stimuler et développer le parcours dessin de chaque étudiant.

COULEUR : LES AVENTURES DU NERF OPTIQUE

enseignant(s)

M. Cure

Semestre et option

1

jour et heure

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

objectifs

Analyse et compréhension du phénomène coloré.
Maîtrise du vocabulaire de la couleur.
Exploration sensible au travers d'un projet personnel.

contenu

Initiation à la physique de la couleur.
Théorie de la couleur.
Ateliers collectifs d'expérimentations et de mise en pratique autour du monochrome. Chaque étudiant devra produire un travail mettant en œuvre le fonctionnement des différents rapports colorés.
Médium et format libre
Références :
Art de la Couleur-J. Itten
Interaction des couleurs- J Albers
Couleurs- D. Judd

**COULEUR/ PEINTURE
MARCEL ! ELLE REMUE ENCORE !****enseignant(s)**

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

Semestre et option

2

jour et heure

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

objectifs

Développer l'acuité du regard, le sens d'analyse, la curiosité et l'autonomie. Initiation aux techniques de la peinture. Acquisition de méthode de travail et de mise en forme de projet. Confrontation des regards autour d'accrochages collectifs.

contenu

Ce cours est un atelier basé sur la pratique de la peinture. C'est un lieu de recherche où le travail se fera in-situ. Nous aborderons les questions de représentation d'après un modèle, de l'image, de sa place dans la peinture, de l'absence d'image. Nous nous poserons la question de la singularité de la peinture et de son inscription dans l'art. Pour alimenter cette recherche des documentations et des pistes formelles seront proposées : surface, support, fond-forme, couleur-forme. Ce travail sera formalisé par un projet personnel autour de la couleur qui s'inscrira dans un projet commun avec le dessin et les ateliers de gravure-sérigraphie

Références

La peinture à partir du matériau brut- N. Waecker
Textes - G. Richter
Des liens- G. Bruno
Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain- N.Heinich

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE**enseignant**

D. Ancelin

Semestre et option

1

jour et heure

lundi 8h-12h groupe 1/ 14h-18h groupe 2
Objectifs & contenu

- ✗ Présentation de l'atelier et de ses différents postes (Rangements, insolation, impression, nettoyage)
- ✗ Découverte des possibilités techniques de la sérigraphie par des exercices simples mêlant des notions plastiques propres à ce médium (aplats, transparence, trame, composition, couleur, calage, cadrage, superposition, contrastes).
- ✗ Mise en rapport des notions abordées avec des exemples historiques et contemporains par un affichage régulier d'œuvres marquantes du XXe et XXIe siècle.
- ✗ Consultation des événements artistiques à Paris ainsi qu'à l'étranger par une mise à disposition régulière de brochures, cartons d'exposition, critiques d'art, agendas culturels...

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE**enseignant**

D. Ancelin

Semestre et option

2

jour et heure

lundi 8h-12h groupe 1/ 14h-18h groupe 2
Objectifs & contenu

- ✗ Présentation de l'atelier et de ses différents postes (Rangements, insolation, impression, nettoyage)
- ✗ Mise en relation des notions abordées au 1er semestre avec les autres médiums enseignés dans une école d'art (photographie, peinture, éditions, design, graphisme, dessin, couleur...). Prise en considération du support et de la technique appliquée, développement du sens à travers une production graphique. Questionnement du fond et de la forme.
- ✗ Mise en rapport des notions abordées avec des exemples historiques et contemporains par un affichage régulier d'œuvres marquantes du XXe et XXIe siècle.
- ✗ Consultation des événements artistiques sur Paris et l'étranger par une mise à disposition régulière de brochures, cartons d'exposition, critiques d'art, agendas culturels...

ATELIER DE GRAVURE

enseignant(s)

J.-L. Fauvel

Semestre et option

1

jour et heure

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

objectifs

Découverte théorique et pratique de l'univers graphique de la gravure, son évolution avec les nouvelles technologies d'impression.

Comprendre la méthodologie et les possibilités que peuvent offrir l'estampe dans le travail plastique de l'étudiant : ses possibilités, ses contraintes.

contenu

Théories et pratique
Découverte de l'atelier,
Histoire de l'art du multiple : la gravure lapidaire aux nouvelles techniques d'impression, le multiple dans l'art contemporain, Découverte des techniques fondamentales et des nouvelles techniques de multiples : la xylographie et la gravure d'épargne, la chalcographie : les techniques directes et des techniques indirectes (eau-forte), les techniques annexes : monotype, gaufrage, photogravure, l'infographie et le multiple.

Suite aux cours théoriques, expérimentation dans l'atelier des différentes spécificités graphiques et découvertes des techniques. Cette première approche va permettre de posséder les langages plastiques basiques de la gravure. Cette approche sera continuée au semestre 2.

ATELIER DE GRAVURE

enseignant(s)

J.-L. Fauvel

Semestre et option

2

jour et heure

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

objectifs

Découverte théorique et pratique de l'univers graphique de la gravure, son évolution avec les nouvelles technologies d'impression.

Comprendre la méthodologie et les possibilités que peuvent offrir l'estampe dans le travail plastique de l'étudiant : ses possibilités, ses contraintes.

contenu

Pratique et expérimentation :
Se deuxième semestre permettra l'exploration autant graphique que technique du multiple en collaboration avec les cours de dessin, couleur et avec les enseignants de l'année une. Cours en relation avec les cours de Valérie du Chéné, Michel Cure et Jacques Places

photographie, vidéo

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES 1 :
FABRIQUE

enseignant(s)

F. Gorla

Semestre et option

1

jour et heure

jeudi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 14h-18h
4 séances par semestre pour chaque groupe en parallèle avec 8h de prises de vue (C. Sibran) et 4h au labo argentique nb (JC. Tirat)

objectifs

Entrée en matière avec le médium, ce cours fait converger plusieurs aspects de la photographie afin de susciter un intérêt fort et un questionnement sur les différentes manières de mettre en œuvre ce médium.

contenu

C'est l'implication de chaque étudiant qui est sollicitée, dans des dispositifs photographiques de prise de vue et de fabrication de l'image tant collectifs que personnels. 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, en particulier au Château d'Eau et aux Abattoirs. Des séances de projections permettent d'aborder l'histoire de la photographie ainsi que les pratiques contemporaines.

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES 2 :
PICTURES STORY

enseignant(s)

F. Gorla

Semestre et option

2

jour et heure

jeudi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 14h-18h
4 séances par semestre pour chaque groupe + 8h de prises de vue (C. Sibran) et 4h au labo nb (JC. Tirat). Cours associé au cours *Les films ne poussent pas dans les arbres...*

objectifs

Interroger la narration par les moyens de la photographie. Interroger la photographie par la construction de narrations. Mise en œuvre des notions photographiques (cadrage, profondeur de champ, focale, point de vue...). Pratique de la photographie associée à d'autres médiums (dessin, cinéma, écriture...).

contenu

« Tout film est toujours porteur d'un autre film secret et pour le découvrir il faut développer le don de double vision que chacun possède » dit Raoul Ruiz, nous incitant ainsi à observer non pas la séquence narrative montrée mais le potentiel narratif des images et des sons isolés de leur contexte. D'un côté, l'intention narrative qui tend à faire parler les images en utilisant les rapports d'échelle, le montage, la retouche, le texte, toutes formes de manipulations subtiles de l'image, de l'autre l'authenticité du témoignage qui revendique l'objectivité documentaire de la photographie. Entre ces deux polarités se déploie un espace complexe à l'intérieur duquel nous tenterons, en combinant les photographies ou les fragments de photographies ou les personnages et objets à l'intérieur de la photographie, de produire un récit visuel.

**VIDÉO : ENTHOUSIASME
OU SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE****enseignant(s)**

T. Sipp, avec J.-P. Bourorga

Semestre et option

1

jour et heure**semaine impaire**jeudi 9h-12h
et 14-18h**semaine paire**jeudi 9h-12h
et 14-16h30,
vendredi 10h30-12h**objectifs**

Apprentissages pratiques et recherche

contenu

« Nous avons quitté l'atelier pour aller dans la vie, dans le tourbillon des faits visibles qui se bousculent, là où le présent est tout entier, là où les gens, les tramways, les motocyclettes et les trains se rencontrent et se quittent, où chaque autobus suit son itinéraire, où les automobiles vont et viennent, occupées par leurs affaires, là où les sourires, les larmes, la mort et les impôts ne sont pas assujettis au porte-voix d'un metteur en scène. Vous entrez dans le tourbillon de la vie avec votre caméra, la vie va son train. Sa course ne s'arrête pas. Personne ne se soumet à vous. Vous devez vous habituer à mener votre exploration sans déranger les autres. » Notes de Dziga Vertov pour Enthousiasme (ou la symphonie du Donbass)

A l'exemple de Dziga Vertov (cinéaste soviétique d'avant-garde), vous serez invité en prévisualisant votre film à composer par un montage gachette une nouvelle vision et écoute de la ville d'aujourd'hui grâce à une double symphonie :

1. une symphonie sonore (enregistré-monté)
2. une symphonie visuelle (tourné-monté)

Il s'agira de jouer du rythme et des analogies

visuelles et sonores pour composer une « symphonie d'une grande ville » qui transpose la structure de la symphonie musicale : une pièce en 2 mouvements d'ensemble sans solo.

Un corpus d'extraits de films sur les symphonies urbaines qui constituaient un genre important du cinéma d'avant-garde vous sera présenté, vous pourrez vous en inspirer :

New York 1911 (1911) de Julius Jaenzon
Manhatta (1921) de Paul Strand et de Charles Sheelers
Ménilmontant (1926) de Dimitri Korsakov
Rien que les heures (1926) de Alberto Cavalcanti
Berlin, symphonie d'une grande ville (1927) de Walther Ruttmann
Regen (1929) de Joris Ivens

RÉPLIQUÈRES**enseignant(s)**

T. Sipp, avec J.P. Bourorga

Semestre et option

2

jour et heure**semaine impaire**jeudi 9h-12h
et 14-18h**semaine paire**jeudi 9h-12h
et 14-16h30,
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 recréation vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une Répliquère se fait par la reconstitution méticuleuse des cadres, des éclairages, des mouvements de caméra, des décors et du jeu des acteurs sur un plateau de tournage, en studio ou en décor naturel. A l'exemple de ce groupe d'artistes, vous choisirez (à partir d'un corpus d'extraits de films) une scène que vous serez invités à refaire à l'identique ou en vous en éloignant. Autant que le résultat, c'est la justesse et la fécondité de votre positionnement par rapport à l'extrait choisi – la copie plan par plan, la parodie, le détournement, l'hommage, la critique... – qui seront évalués. Les remakes de Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Rainer Oldendorf, Brice Dellspenger, Guy Maddin... seront des sources d'inspiration ainsi que le texte de Thierry Davila : « Endurance de la répétition, surgissement de l'invention : le remake et la fabrique de l'histoire ».

volume, espace

VOLUME ET INITIATION PERFORMANCE

enseignant(s)

S. Provost

semestre et option

1

jour et heure

semaine impaire

jeudi 14h 18h

objectifs

expérimentation des matériaux

contenu

En groupe mixte de trois, vous chercherez, en ayant conscience des ressources des ateliers de volume (bois, fer, plâtre) à expérimenter différents matériaux. L'accent sera particulièrement mis sur les tensions intrinsèques qui permettent leurs mises en œuvres. Nous nous attarderons à explorer leurs limites.

Tensions et limites seront aussi expérimentées au travers du médium performance.

VOLUME ET INITIATION PERFORMANCE

enseignant(s)

S. Provost

semestre et option

2

jour et heure

semaine impaire

jeudi 14h 18h

objectifs

expérimentation spatiale

contenu

Individuellement, vous poursuivrez les études du premier semestre en leur appliquant les notions de territoire et d'espace.

L'INFORME OU LE FÉTICHE CONTEMPORAIN

enseignant(s)

S. Lorenzi avec S. Marsden, P.-L. Dufour, F. Soubre-Péré

semestre et option

1

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h/12h-14h/18h salle 105

+ ateliers techniques

objectifs

Initiation à la sculpture contemporaine à travers l'étude de l'informe et du fétiche. Comment à partir de rien, de peu de choses, de simples matériaux, d'un objet, les artistes fabriquent t-il du sens ? De l'intuition au geste, du geste au choix, l'objectif pour l'étudiant sera d'appréhender, de ramener le « réel » dans l'atelier, et d'identifier dans un second temps les références mises en jeux lors de ses premières manipulations.

contenu

Présentation de la notion d'informe d'après Bataille, Rosalind Krauss, Maurice Fréchuret, et mise en parallèle avec la question du fétiche dans les arts premiers.

Présentation d'un diaporama alternant exemples de fétiches primitifs et d'œuvres contemporaines. Accompagnement conceptuel et pratique des étudiants dans la réalisation de leurs travaux. Une mise en espace des travaux sera effectuée au terme du sujet.

ESPACE-OBJET OBJET-ESPACE

enseignant(s)

S. Lorenzi, V. du Chéné avec S. Marsden, P.-L. Dufour, F. Soubre-Péré

semestre et option

2

jour et heure

semaine paire

jeudi 9h/12h-14h/18h salle 105

+ ateliers techniques

objectifs

Mettre en place un langage spatial, se confronter au changement d'échelle. En partant de ces deux notions générales, l'étudiant devra lui-même trouver sa propre méthode de travail et de questionnement pour les définir et les spécifier. L'objectif de ce sujet est d'ouvrir la réflexion plastique et sculpturale sur l'installation, la performance, la video, le son et le dessin dans l'espace. Il n'y a donc pas de contrainte de médium, mais seulement l'obligation de lier ou de mettre en tension un type d'objet et un type d'espace.

contenu

Lecture de *Livre de sable* de J.L Borges. Explication des « espaces impossibles » dans la littérature fantastique. Comment un objet s'inscrit-il dans un espace ? Quel espace et quel type d'espace un objet peut-il contenir ? Comment considérer l'espace comme un objet ? Comment lier les deux et en quoi cela nous informe t-il sur la nature de chacun ? L'intitulé du sujet met l'accent sur la relation intrinsèque entre l'objet, perçu au sens large du terme, et l'espace, dans un va et vient permanent, et dont l'expérimentation est bien sûr à mettre en œuvre à travers cette inversion.

Journées d'étude

BRUCE NAUMAN FOR BEGINNERS

enseignant(s)

S. Lorenzi, A. Samardzija Scrivener

semestre et option

1 et 2. Ouvert à tous les semestres et options.

jour et heure

mercredi 05 février de 14h à 18h
et mercredi 26 février de 18h à 20h

objectifs

Prêter une attention soutenue au travail d'un artiste, dire ce qu'il nous donne à penser. Un hapax à deux temps dans le programme des études en première année, ce cours propose une immersion dans l'œuvre de Bruce Nauman, du point de vue de l'art et de la philosophie.

contenu

Dans un premier temps, un après-midi sera consacré à l'exploration de l'œuvre de Bruce Nauman à partir des documents disponibles. Nous observerons l'agencement plastique de ses travaux et étudierons leur portée philosophique.

Dans un deuxième temps, une conférence à deux voix interrogera la manière dont la rencontre avec cette œuvre peut animer les préoccupations actuelles dans le champ de l'art et de la théorie.

enseignements théoriques, semestres 3 à 6

89 semestres 3 & 4

98 semestres 5 & 6

enseignements théoriques

Par «enseignements théoriques», on entend en école d'art une discipline ou un ensemble de disciplines intellectuelles — telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du cinéma — propres à développer le sens critique de l'étudiant. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Cette position marginale n'est pas aussi pertinente qu'elle le paraît, puisque, d'une part, le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la «culture générale», et que, d'autre part, le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art, est nécessaire aux étudiants pour qu'ils articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art conventionnelle, 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. Il en est notamment ainsi de l'histoire de l'art à l'enseignement de laquelle s'appliquent ces remarques de Walter Benjamin concernant le rapport à l'art. Que l'histoire se batte avec des formes et des problèmes, écrit-il, on peut sans doute l'admettre. Elle devrait avant tout se battre avec les œuvres. Le cercle entier de leur vie et de leur action a autant de droits, voire plus de droits que l'histoire de leur naissance et, par conséquent, leur destin, leur réception par les

contemporains, leurs traductions, leur gloire. Car il ne s'agit pas de présenter les œuvres en corrélation avec leur temps, mais bien, dans le temps où elles sont nées, de présenter le temps qui les connaît — c'est-à-dire le nôtre. Ainsi l'œuvre devient un organon de l'histoire. La rendre apte à jouer ce rôle, telle est la tâche de l'historien.

A 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 moyen de l'artiste. La philosophie ne se limite pas à l'esthétique, mais s'attache à ce qui peut en paraître le plus éloigné, à savoir les déplacements opérés dans l'extrême contemporain de la philosophie : la question de la discipline chez Foucault, celle du commencement chez Deleuze, l'émancipation dans la Théorie Critique. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours du semestre 6 prendront fin le 23 mai.

semestres 3 et 4

PHILOSOPHIE : TRAVAILLER LE GRIS. DOCUMENTS EN ART ET EN PHILOSOPHIE

enseignant(s)

A. Samardžija Scrivener

semestre et option

3 et 4, toutes options

jour et heure

jeudi 18h–20h

objectifs

Questionner le statut et l'usage des documents en art et en philosophie. Lire et analyser les textes philosophiques, en résonance avec les travaux des artistes, designers, graphistes, écrivains, cinéastes. S'initier à la recherche documentaire.

contenu

Dans la *Généalogie de la morale*, Nietzsche oppose son intérêt pour le gris, c'est-à-dire les documents, les traces matérielles du passé, à l'indifférence cultivée traditionnellement par les philosophes pour le factuel, le singulier, le contingent et l'éphémère. Or, plusieurs philosophes du XXe siècle ont emboîté le pas aux historiens pour se plonger dans les archives et inventer ainsi un nouveau rapport à l'empirie et au concept. En même temps, la pratique des documents est devenue pour les artistes un moyen de questionner le statut de l'œuvre, le rapport de l'art au récit, au réel et à la connaissance. En suivant ces trajectoires «documentaires», nous dessinerons un chemin de traverse entre l'art et la philosophie qui nous permettra de questionner la manière dont ces champs travaillent (et sont travaillés par) les enjeux de l'histoire.

HISTOIRE DE L'ART: XXe-XXIe SIÈCLES**enseignant(s)**

J. Dupeyrat

semestre et option

3 et 4 toutes options.

jour et heure

lundi 10h-12h

objectif

Acquérir lors du cours et au-delà, des connaissances permettant de se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque, tout en prenant en compte le contexte historique plus large dans lequel elles s'inscrivent.

contenu

Ce cours constitue une introduction à l'art moderne et contemporain en mettant en place un jeu constant d'aller-retour entre la création la plus récente et les références historiques. En traversant les décennies dans un sens puis dans l'autre, sans linéarité chronologique mais en étant néanmoins attentif aux contextes historiques, il s'agira d'étudier un ensemble représentatif d'œuvres d'art, d'artistes, de problématiques et de figures critiques qui permettent de cerner ce que l'on appelle l'« art contemporain », en explicitant en quoi il fait rupture avec l'art moderne et le modernisme et en quoi il en prolonge ou en reformule certaines préoccupations.

LECTURES DU CINÉMA MUET PARTIE II**enseignant(s)**

D. Barreau

semestre et option

3 et 4, toutes options

jour et heure

lundi 17h30-19h30, amphi B

objectifs

Identifier les caractéristiques esthétiques, stylistiques et formelles des principaux mouvements ayant marqué l'histoire du cinéma muet en Europe, en U.R.S.S., et aux États-Unis. Comprendre les conditions d'émergence des principaux genres cinématographiques et en discerner les caractéristiques.

contenu

Nous poursuivons cette année notre introduction aux phases majeures de l'histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'à la naissance du sonore, commencée aux semestres précédents. Cette présentation s'appuie sur deux types de documents : écrits contextuels, théoriques ou critiques, sur le cinéma ; extraits des films-clés qui jalonnent cette histoire. Seront abordés les sujets suivants : avant-gardes européennes (école impressionniste française, cinéma expérimental des années 1920) ; expressionnisme allemand, kammerspiel film ; surréalisme.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE : ARCHIVAGE**enseignant(s)**

D. Barreau

semestre et option

3 et 4, toutes options

jour et heure

mardi 8h-9h30 amphi A

Option art semaine impaire
options design graphique et design semaine paire

objectifs

Mettre les compétences acquises lors des semestres 1 et 2 au service d'un archivage raisonné des projets plastiques.

contenu

Dans la continuité de l'archivage de la production amorcé au semestre 2, chacun élabore un portfolio de travail en vue de la préparation au D.N.A.P. Ce portfolio peut être électronique ou sous format papier. Régulièrement, chacun en fait une présentation orale pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

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

D. Barreau

semestre et option

3 et 4, option design graphique

jour et heure**semaine paire**

mardi 9h30-11h30 amphi A

objectifs

Ouverture au monde et à son actualité.
Développer une capacité à l'analyse critique et à l'interprétation de productions journalistiques.
Apprendre à sélectionner et à utiliser des informations provenant de la presse dans le cadre d'un projet.
Savoir réaliser une revue de presse.
Apprendre à organiser une veille informationnelle.

contenu

1. Lire la presse, éléments de compréhension :
typologie de la presse écrite ;
genres journalistiques : formes et fonctions ;
presse électronique : versions électroniques de la presse papier et presse diffusée exclusivement en ligne ;
lecture critique de productions journalistiques.
2. Réaliser une revue de presse :
identification des sources d'information utiles ;
sélection des articles ;
analyse comparée du traitement d'un même sujet par différents journaux.
3. Organiser une veille informationnelle :
se familiariser avec les outils de veille ;
circonscrire une ou plusieurs thématiques ;
identifier les sources d'information pertinentes ;
recueillir et analyser les informations.

**ANALYSE D'ŒUVRES.
ÉCOUTE ET RELATION
AU SPECTACLE VIVANT.****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

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

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

- Pratiquer l'analyse d'œuvres du point de vue de leurs formes, structures, esthétiques et sens.
- ✕ Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et en s'appuyant sur la mise en évidence des relations avec les autres 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, littéraires... avec un travail d'analyse et d'écoute posant les questions de : création, sens, narration, rapport au spectateur, image, continuum sonore, rapport son-image, espace, dramaturgie, rapport au temps, dispositifs numériques, diffusion...

Il s'appuie également sur des rencontres et des spectacles que les étudiants pourront voir au cours de l'année : théâtre, musique, danse, autre...

Cette année pour la partie introduction à la musique de notre temps, une attention particulière sera portée sur les œuvres et le rôle d'Arnold Schönberg et de l'école de Vienne en ce qui concerne la première partie du siècle dernier, puis dans sa continuité créatrice de Karlheinz Stockhausen et ses contemporains pour sa seconde partie. Enfin, une relation particulière avec l'ensemble L'Instant Donné permettra d'aborder de plein pied la création musicale d'aujourd'hui. La participation à plusieurs concerts et l'organisation de conférences autour des œuvres jouées à cette occasion, sont envisagées.

THÉORIE DU DESIGN: UNE COSMOGONIE, UNE HISTOIRE ET LES THÉORIQUES D'UNE DISCIPLINE PLASTIQUE QU'EST LE DESIGN

enseignant

H. Perez

semestre et option

3 et 4, option design

jour et heure

lundi semaines paires de 8h30 à 10h et de 16h à 17h30

objectifs

La lecture d'un savoir historique global en lien avec la discipline.
L'appropriation d'un vocabulaire, de notions et des théories propres à la culture et au langage de la discipline qu'est le design.
L'assimilation d'attitudes et d'outils de la pensée qui permettront à l'étudiant de discuter, de débattre, de créer et questionner à terme la « production » en design.
La lecture et la compréhension des liens étroits que la discipline entretient avec nos civilisations.
L'appropriation d'un savoir qui sera nécessaire et réemployé dans le cadre d'une continuité professionnelle ou de la recherche.

contenu

L'histoire du design est en soi un continuum qui prend sa source à l'origine de nos civilisations.

Traiter d'une histoire du design c'est aussi évoquer sa cosmogonie et sa pré-histoire car avant d'être une discipline nommée, elle semble être une attitude humaine.

Ainsi, d'une histoire de la discipline qui irait de l'organisation structurelle de la taille de silex au paléolithique jusqu'aux manifestations contemporaines du design seront abordés l'ensemble des mots, des notions, des mouvements, des pensées et des personnalités qui ont donné un corps à la discipline. L'ensemble de ces éléments constitue une base nécessaire pour comprendre la discipline, simplement la pratiquer, la saisir et en débattre.

Les cours seront aussi l'occasion d'aborder de manière plus détaillée quelques uns des éléments fondamentaux de cette histoire et de cette culture.

Pour les semestres 3 et 4, l'approche historique débutera par la pensée d'Adam Smith et s'achèvera par les origines du Bauhaus.

FONDAMENTAUX DE L'ARCHITECTURE. ENVIRONNEMENT ET ACTUALITÉS

enseignant(s)

J. Almudever

semestre et option

3 et 4, option design

jour et heure

lundi 14h-16h

objectifs

Créer les conditions d'une mise en place des premiers éléments d'analyse critique d'un projet, en interrogeant le vocabulaire et l'écriture architecturale de base.

L'actualité du Design (espace et objet) ne peut être analysée et comprise que placée dans une perspective historique.

contenu

Cours magistral sur les fondamentaux, qui devra permettre d'aborder les enjeux environnementaux et d'analyser les éléments constitutifs de la construction et de la production de l'espace : la gravité, le poids, la matière ; la lumière, le vide, l'espace ; les limites, les passages, le frottement, etc... serviront de cribles pour entamer un processus de construction mentale et physique de l'espace. Cette analyse sera croisée avec les objectifs environnementaux qui interrogent autant la matière, la technique, la mise en œuvre, que la spatialité de leur mise en forme.

Présentation de projets, espace ou objet, qu'il soit construit ou non, et dont l'actualité et la pertinence du propos éclairent les enjeux de la production actuelle. Des visites, films, expositions, compléteront la présentation de chaque projet. Une brève histoire de l'architecture moderne et contemporaine permettra de situer chaque projet contemporain analysé. Evaluation
Présence obligatoire.
Contrôle en fin de semestre : expérimentation spatiale.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

3 et 4, option art

jour et heure

vendredi 14h-16h

objectifs

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

contenu

The course continues the same trajectory as the in the first year – discussing differing movements, themes and issues in modern/contemporary art. A greater emphasis will be placed upon encouraging the student to speak about his or her own work in English. Participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

3 et 4, options design graphique et design

jour et heure

vendredi 16h-18h

objectifs

The course will attempt to address a number of themes in modern/contemporary Design and Graphic Design while giving attention to some of the vocabulary associated with the areas of Design and Graphic Design. The course will also attempt to discuss projects that have been assigned to students by the Design and Graphic Design teachers. The course is centred on your interests.

contenu

The emphasis is on speaking English
– participation by every student is essential
– it is unacceptable to just sit there in silence. Students must make presentations on a design/communication subject of their choice. They must also make a presentation of their own work. The course will attempt to follow and contribute to themes and projects that are developed in their practice classes.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

1 à 4, toutes options

jour et heure

mercredi 12h30-14h

objectifs

Aprender a describir y analizar con profundidad y pertinencia una obra de arte o de diseño en lengua española.

contenu

Mediante un conjunto de textos y obras heterogéneos, intentaremos identificar algunas de las problemáticas más importantes de la práctica artística y del diseño contemporáneos.

semestres 5 et 6

PHILOSOPHIE III SPATIALISATIONS FRAGMENT, MONTAGE, PENSÉE

enseignant(s)

A. Samardzija Scrivener

semestre et option

5 et 6, toutes options

jour et heure

art : jeudi, de 8h à 9h

design : jeudi, de 14h à 16h

design graphique : vendredi, de 10h30 à 12h

objectifs

Introduction à l'approche philosophique des problématiques que les étudiants traversent dans et par leur pratique. Cet objectif se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible. Initiation à la recherche et aux méthodes de lecture, d'analyse et de problématisation en philosophie.

contenu

Il arrive que des aménagements urbains, prévoyant la disparition d'un jardin public, déclenchent de vives protestations des citoyens. Doit-on réduire ces étincelles d'événements à leur dimension anecdotique ? La sensibilité et la charge conflictuelle spatiales qui s'y manifestent n'exigent-elles pas de questionner les intrications contemporaines entre l'espace, l'expérience, la politique, la poïèsis et la pensée ? « Spatialisations » invite à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champs, chambres à soi, aires de jeu, lignes d'erre et de fuite, pages, toiles, antres, cartographies, constellations, autant de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

HISTOIRE DE L'ART: XXe-XXIe SIÈCLES

enseignant(s)

J. Dupeyrat

semestre et option

5 et 6 toutes option.

jour et heure

lundi 17h-19h

objectif

Acquérir lors du cours et au-delà, des connaissances permettant de se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque, tout en prenant en compte le contexte historique plus large dans lequel elles s'inscrivent.

contenu

Ce cours constitue une introduction à l'art moderne et contemporain en mettant en place un jeu constant d'aller-retour entre la création la plus récente et les références historiques.

En traversant les décennies dans un sens puis dans l'autre, sans linéarité chronologique mais en étant néanmoins attentif aux contextes historiques, il s'agira d'étudier un ensemble représentatif d'œuvres d'art, d'artistes, de problématiques et de figures critiques qui permettent de cerner ce que l'on appelle l'« art contemporain », en explicitant en quoi il fait rupture avec l'art moderne et le modernisme et en quoi il en prolonge ou en reformule certaines préoccupations.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE : PRÉPARATION AU D.N.A.P.

enseignant(s)

D. Barreau

semestre et option

5 et 6, options art, design graphique et design, cours optionnel

jour et heure

jeudi 18h-20h amphi B, art semaine impaire, design semaine paire
mardi 9h30-11h30 amphi A, option design graphique, semaine impaire

objectifs

Préparation au D.N.A.P.

contenu

Les documents regroupés dans le portfolio de travail amorcé en année 2 et poursuivi cette année, servent à l'édification d'une présentation dûment documentée et argumentée, reposant sur des ressources et des références fiables, clairement identifiées.
L'objectif est ici d'offrir un aperçu des différentes expérimentations et productions plastiques, et de permettre la mise en lumière d'une réflexion et d'un positionnement critique quant aux territoires investis. Régulièrement, chacun fait une présentation orale de son portfolio pour en évaluer la pertinence et l'efficacité.

HISTOIRE DE L'ART

enseignant(s)

J. Dupeyrat

semestre et option

5 et 6 option art

jour et heure

mardi

objectifs

Suivi des projets des étudiants, en lien avec le cours d'histoire de l'art des semestres 3 à 6.

THÉORIE DU DESIGN : UNE COSMOGONIE, UNE HISTOIRE ET LES THÉORIES D'UNE DISCIPLINE PLASTIQUE QU'EST LE DESIGN

enseignant

H. Perez

semestre et option

5 et 6 option design

jour et heure

lundi semaines paires de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30

objectifs

La lecture d'un savoir historique global en lien avec la discipline.
L'appropriation d'un vocabulaire, de notions et des théories propres à la culture et au langage de la discipline qu'est le design.
L'assimilation d'attitudes et d'outils de la pensée qui permettront à l'étudiant de discuter, de débattre, de créer et questionner à terme la « production » en design.
La lecture et la compréhension des liens étroits que la discipline entretient avec nos civilisations.
L'appropriation d'un savoir qui sera nécessaire et réemployé dans le cadre d'une continuité professionnelle ou de la recherche.

contenu

L'histoire du design est en soi un continuum qui prend sa source à l'origine de nos civilisations.
Traiter d'une histoire du design c'est aussi évoquer sa cosmogonie et sa pré-histoire car avant d'être une discipline nommée, elle semble être une attitude humaine.
Ainsi, d'une histoire de la discipline qui irait de l'organisation structurelle de la taille de silex au paléolithique jusqu'aux manifestations contemporaines du design seront abordés l'ensemble des mots, des notions, des mouvements, des pensées et des personnalités qui ont donné un corps à la discipline. L'ensemble de ces éléments constitue une base nécessaire pour comprendre la discipline, simplement la pratiquer, la saisir et en débattre.
Les cours seront aussi l'occasion d'aborder de manière plus détaillée quelques uns des éléments fondamentaux de cette histoire et de cette culture.
Pour les semestres 5 et 6 année l'approche historique débutera par le Bauhaus et s'achèvera par une lecture de la production contemporaine en design.

**PRATIQUE DE LA RECHERCHE
ET PRÉPARATION AU DNAP****enseignant(s)**

S. Lorenzi, H. Perez

semestre et option

5 et 6 option design

jour et heure**de mars à juin 2014
hebdomadaire**

d'octobre à février: mercredi 10h-13h

de mars à juin: mardi 9h-18h

semaine paire

vendredi 9h-15h

objectifs

Ce cours consistera à définir les conditions de la recherche du projet personnel de l'étudiant y afférant. Seront étudiés et développés les points suivants:

Construction et élaboration d'une problématique de recherche.

Acquisition des attitudes et des savoirs relatifs à la rédaction d'une problématique.

Apprentissage des techniques méthodologiques et des techniques de rédaction.

Relation entre les positions théoriques et les articulations avec la pratique de projet.

Rédaction simple, cohérente et efficace d'un texte mettant en place les premiers éléments du mémoire de fin d'études (DNSEP).

Ceci s'élaborera à travers des rencontres et des travaux en séances individuelles régulières au cours desquelles la problématique sera identifiée, construite puis écrite. Les phases seront définies dans la planification générale des cours.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option art

jour et heure

vendredi 11h30-13h

objectifs

In this year, the course hopes to further develop the student's critical vocabulary and thinking towards themes and ideas in contemporary art while adopting a critical and professional attitude to their own work. The course is centred on your interests.

contenu

There will be a number of lectures on current themes in contemporary art, but there will also be meetings in the third and fourth year studio spaces where students will discuss the ideas and themes contained in their work. Regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design graphique

jour et heure

vendredi 9h-10h30

objectifs

This course will attempt to look at some of the work of graphic designers working today while continuing to make reference to past and current themes and developments within the field of Graphic Design. The course is centred on your interests. Students are encouraged to discuss and debate their personal projects as well as projects that have been set by the graphic design staff.

contenu

Students will make an oral presentation on some aspect of graphic design of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design

jour et heure

mercredi 8h30-10h

objectifs

This course will attempt to look at some of the themes, issues and designers from past and present while making reference to the themes and projects that have been set by the design teachers. Together we will engage in regular debate concerning student research for their personal projects in option design. The course is centred on your interests.

contenu

Students will make an oral presentation on a designer or contemporary Design theme of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

5 à 8

jour et heure

jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar con agilidad y corrección su propio trabajo en lengua española.

contenu

El curso empezará con una presentación individual de los proyectos actuales de los estudiantes. Tras haber identificado con ello ciertas problemáticas más o menos recurrentes, se presentarán trabajos de artistas y diseñadores contemporáneos susceptibles de alimentar y enriquecer una reflexión colectiva sobre dichos asuntos.

**ANALYSE D'ŒUVRES
ÉCOUTE ET RELATION AU SPECTACLE
VIVANT****enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

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

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

Pratiquer l'analyse d'œuvres du point de vue de leurs formes, structures, esthétiques et sens.

- ✘ Proposer une introduction à la musique de notre temps par l'écoute d'œuvres clefs, replacées dans leur contexte historique et en s'appuyant sur la mise en évidence des relations avec les autres arts.
- ✘ Découvrir des œuvres de l'actualité du spectacle vivant.

semestres 3 à 6 — option art

- 112 **semestres 3 & 4 – *dispositif***
- 114 **emploi du temps**
- 116 **semestres 3 & 4 – *image***
- 118 **emploi du temps**
- 120 **semestres 3 & 4 – *anthropie***
- 124 **emploi du temps**
- 129 **semestres 5 & 6**
- 134 **emploi du temps sem. 5**
- 140 **emploi du temps sem. 6**

L'option art est dédiée aux modes d'existence et d'apparition de l'art aujourd'hui. On y révèle les représentations et les pratiques artistiques de demain. S'y développent des problématiques et des questionnements auxquels se confrontent les étudiants avec l'appui, l'expérience et le regard que les professeurs ont acquis au sein de leur propre expérience artistique ou théorique.

Durant les deux années de la phase programme, 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.

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). L'art y est conçu comme une pensée sensible du monde. La dynamique des idées et des formes prime sur la seule logique de l'évaluation. Le va-et-vient entre la pensée et la forme amène peu à peu l'étudiant à affiner son point de vue et à éclairer certains courants de pensée et d'agir, voire à les déterrer de l'oubli. 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'École sont autant d'éléments favorables à l'inscription sociale de tout jeune artiste et participent de la vie courante de l'option art

Culture d'atelier

L'enseignement de la phase programme vise à transmettre la culture d'atelier propre aux différents modules proposés par l'option et aux différentes destinations que les

étudiants voudront développer. Les modules proposés par l'option seront :

✕ dispositif

✕ image

✕ anthropie

L'enseignement de ces modules est corrélé aux enseignements de théorie qui prennent la forme de cours magistraux et d'interventions en atelier.

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 culture : 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 prémises d'une concrétisation (esquisses, ébauches, croquis, premiers jets d'un écrit...) ; seront également convoqués les modes de représentation permettant de communiquer un projet à un tiers. Les outils sont théoriques et permettent une réévaluation de l'idée. Ils sont aussi pratiques. Une meilleure connaissance de ceux-ci permet d'ouvrir le champ des possibles ; ils nourrissent l'imaginaire. La mise en évidence des contingences liées à la pratique des outils et à la nature des actions et des matériaux engage également, par expérience et repositionnements successifs, une réévaluation de l'idée. Ainsi, si l'on peut affirmer que cette culture d'atelier passe par des apprentissages et des codes inhérents à chaque champ d'enseignement, il devient rapidement loisible pour un étudiant-artiste d'organiser les étapes de ce processus en fonction de préoccupations et de positionnements personnels. Par là, il construit son propre chemin. Cette culture d'atelier est donc une culture partagée. Elle offre toute possibilité d'individualisation des méthodes et des langages.

L'expérience des médiums

Pour les semestres 3 et 4, l'enseignement de la phase programme est organisé selon trois modules : **dispositif, image, anthropie** par rotation de 10 semaines sur l'année. L'année 2 sera divisée en 3 groupes. La constitution de ces groupes se fera par tirage au sort.

Calendrier des rotations

30 septembre au 6 décembre

9 décembre au 28 février

24 mars au 13 juin

Une exposition collective réunira les étudiants de dispositif, les étudiants des deux autres modules pourront s'y joindre selon leur disponibilité. Elle aura lieu au palais des arts les 29 et 30 avril.

Pour les semestres 5 et 6, l'enseignement ne fonctionne plus par rotation de modules, comme en deuxième année. Il devient un emploi du temps hebdomadaire dans lequel l'étudiant doit faire le choix de 3 cours minimum pour l'année.

Le semestre 6 est consacré en partie à la préparation au DNAP. Cette préparation se fera avec 3 équipes de professeurs.

Mises en espace

Expérimenter et éprouver les différents arrangements formels capables de rendre convenablement visible le travail, tels sont les finalités de la mise en espace. Sans graviter autour d'une thématique directive, son contenu s'organise autour de la production plastique imprévisible des étudiants. Semestre 4 : du 24 au 28 février et les 29 et 30 avril (exposition). Semestre 5 : du 17 au 20 décembre. Semestre 6 : voir fiche « préparation au diplôme » p 129.

Conférences

Elles ont lieu le mercredi des semaines paires de 18h à 20h. Elles permettent de rencontrer des pratiques et des artistes actuels et de questionner les pratiques de tous les étudiants.

Workshops

Ils contribuent à étendre le champ des enseignements. Chaque étudiant de l'année 2 participera à un workshop performance et un workshop écriture. Les dates de ces workshops sont prévues les semaines du 14 au 17 janvier et du 15 au 18 avril.

Les étudiants de l'année 3 auront le choix entre un workshop écriture et un workshop performance la semaine du 25 au 28 février. Semaine des workshops du lundi 17 au vendredi 21 mars (cours suspendus)

Archivage

Du temps sera également consacré à un archivage des travaux. On y examinera les dossiers des étudiants du semestre 1 à 5 afin de dégager avec eux les éléments qui devront faire l'objet d'un archivage et de la construction d'un document. Ce document comprendra des images et du texte, il exprimera les temps forts d'un parcours, prémises d'une position engagée qui pourra devenir l'axe de recherche de la phase projet. Semestres 3, 4 : mardi de 8h à 9h 30 semaines impaires D. Barreau. Semestres 5, 6 : jeudi de 18h à 20h semaines impaires D. Barreau.

Enseignements

Tous les enseignements sont obligatoires.

- ✕ les enseignements théoriques,
- ✕ les cours de langue,
- ✕ les enseignements de modules,
- ✕ les mises en espace,
- ✕ l'archivage,
- ✕ les conférences.

Seuls les workshops seront choisis par l'étudiant. La recherche personnelle est l'un des principaux enjeux de la phase programme. Elle se fait jour à partir des sollicitations des enseignements.

Coordination

Le coordonnateur de la phase programme de l'option art est E. Castellan et J.-P. Castex.

Évaluation

En fin de semestre, un jury composé d'un enseignant de chaque module et d'un enseignant de théorie évalue les travaux de chaque étudiant.

Celle-ci porte sur la présentation orale et spatiale des pièces, sur leur origine (carnet de recherche et références), sur la qualité des réalisations et leur inscription dans le champ de l'art.

Les crédits sont attribués par le conseil des professeurs sur avis de ce jury. Ils sont attribués globalement (voir grille de crédits ci-après).

En fin de semestre 4, le conseil se prononce sur le passage en année 3 ou le redoublement. Il peut ne pas autoriser un étudiant à redoubler.

En fin de semestre 6 (8 semaines avant le DNAP environ), le conseil se prononce sur la «diplomabilité» à partir de pièces choisies parmi les semestres 1 à 6, significatives du parcours de chaque étudiant, inaugurant les prémises d'un axe de recherche.

Lors du DNAP, cette recherche et le parcours de l'étudiant dans les six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur.

Après l'obtention du DNAP (2 semaines après le diplôme), les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en phase projet se présentent devant une commission d'admission. Celle-ci se prononce à partir d'une formulation écrite du projet de recherche et du portfolio.

Un étudiant peut se présenter devant plusieurs commissions dans l'École. Il peut également se présenter devant les commissions 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	10
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	Stage	2
Bilan	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Total	30	Bilan	4
		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 personnelles	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4	Diplôme	15
Total	30	Total	30

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

cours

module *dispositif*

POUR UNE ÉCONOMIE DE L'ATELIER.
QU'EST CE QU'UN DISPOSITIF ?

enseignant(s)

E. Castellan, Ana Scrivener, J.P. Castex,
E. Cliquet, P. Mellet, avec P.-L. Dufour,
S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy,
T. Odriozola, C. Tisseyre, D. Le Ray

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaines impaires	semaines paires
jeudi 9-12h et 14h-19h, vendredi 16h-19h	jeudi 14h-19h, vendredi 9h-12h et 16h-19h

Objectif

Se familiariser avec les cultures d'ateliers
propres aux pratiques du volume et de
l'espace.

contenu

Pour une économie de l'atelier.

Lecture du texte de J. Frémont et de la liste
des verbes 1967-1968 de Richard Serra
(dans *Ecrits et Entretiens* 1989 ed. Daniel
Lelong).

Cette énumération de verbes peut, par vos
gestes, être revisitée et poursuivie. En vous
soumettant à la contrainte de l'atelier, vous
inventerez pour votre compte, la grammaire
de l'objet (volume, forme, matière) à travers
vos préparations et mises en œuvre
techniques et spatiales de votre projet.

L'enjeu est de dégager les 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.

L'atelier sera pris dans son sens large, il
pourra être un des ateliers techniques de
l'Ecole mais il sera surtout le lieu où s'expéri-
mente et s'accomplit votre programme.
Durée : 4 semaines.

Qu'est ce qu'un dispositif ?

Lecture du texte de G. Agamben « Qu'est ce
qu'un dispositif ? » ed Payot et Rivages.
Diffusion de « Proba de orchestra »
de F. Fellini, « Le songe de la lumière »
de V. Erice.

Vous ferez l'étude de toutes sortes de
dispositifs par le moyen de relevés,
emprunts, croquis, textes, dessins,
maquettes...

Vous imaginerez un dispositif en cherchant à
en maîtriser toutes les dimensions tant
plastiques que politiques.

Toutes les étapes du projet vous seront
demandées ; textes théoriques et leur
analyse, croquis, maquettes, étude de
faisabilité, réalisation en atelier ou sous-
traitance, mise en situation, prise de parole,
document d'archivage.

Au mois d'avril, une période sera consacrée
à la préparation d'une exposition collective
au Palais des Arts. Elle sera régie par les
étudiants inscrits en « DISPOSITIF » et
ouverte à tous les étudiants de l'année 2 en
fonction de leur disponibilité.

durée : 6 semaines

L'ART DE PRÈS, L'ART DE LOIN

enseignant(s)

E. Cliquet

semestre et option

3 et 4

jour et heure

mercredi, 14h-18h

objectifs

Avec une grande variété de moyens, de
médiums ou de médias, chaque étudiant
mettra en place un dispositif de travail en
prêtant attention aux dispositifs existants
notamment les technologies actuelles
issues de l'informatique et de l'Internet. Le
cours sera l'occasion de faire preuve à la fois
d'implication dans le travail au quotidien et
d'un regard distancié sur l'art et son
contexte.

contenu

Internet et les technologies sont ici
envisagés comme des facteurs de transfor-
mation et de changement de la société et de
la culture dans la vie de tous les jours (de
très près) mais aussi à distance dans le
contexte de la mondialisation (de très loin).
« L'art de près » consiste à questionner la
création dans son rapport à la vie quoti-
dienne et sera l'occasion d'étudier certains
textes (Guy Debord, Michel de Certeau,
Pekka Himanen, Harmut Rosa). De façon
complémentaire « L'art de loin » consiste à
étudier et expérimenter l'art comme
système collectif, dans son rapport à un
contexte élargi. Chaque cours sera
accompagné d'une présentation d'œuvres
et de sites Internet d'artistes. Un temps sera
également dévolu à la documentation du
travail de l'étudiant sur le Web.

semestres 3 et 4 – art

type de semaine	lundi	mardi
8h-9h		Méthodo. D. Barreau sem. imp.
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Ateliers bibliothèque projets
11h-12h		
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	Ateliers bibliothèque projets
15h-16h		
16h-17h		
17h-18h		
18h-19h	Histoire cinéma muet partie 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)
19h-20h		

dispositif

mercredi	jeudi	vendredi
Ateliers bibliothèque projets	Dispositif J.P. Castex, P. Mellet, E. Castellan, Ana Scrivener semaine impaire	Dispositif P. Mellet semaine paire
	Faisabilité de projet	
Español F. Marti-Jufresa		
L'art de près E. Cliquet	Dispositif P. Mellet	English Adam Scrivener
	Machina	
Conférence sem. paire	Philosophie Ana Scrivener	Dispositif J.P. Castex

module *image*

PHOTOGRAPHIE : EXPÉRIENCE ET RÉFLEXION

enseignant(s)

F. Gorla

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaine impaire :
jeudi 9h–13h

objectifs

En incitant à des pratiques inventives et multiples, comprendre la photographie dans sa spécificité historique et technique pour en tirer les moyens concrets et actuels, de dire, de montrer, d'avoir prise sur le réel. Etude de démarches artistiques modernes et contemporaines impliquant l'usage de la photographie.

contenu

Ce cours est un espace d'expérimentation et de mise à l'épreuve de notre rapport au réel par le biais de la photographie, depuis les dispositifs de prises de vues jusqu'aux modes de diffusions actuels.

Le champ d'expérimentation sera balisé, pratiquement par des séances de prises de vue à l'extérieur, par des plateaux techniques (manipulation des appareils, construction des éclairages, tirage argentique et numérique), théoriquement par l'organisation de «tables de documents», de lectures et de projections constituant une approche historique et conceptuelle de la photographie, et spatialement par des accrochages collectifs.

Il s'agira pour chacun, au fil des séances de travail, de se construire un point de vue et un vocabulaire photographique.

VIDÉO : PLATEAUX TECHNIQUES

enseignant(s)

T. Sipp, avec D. Le Ray et C. Tisseyre (pour les séances son, voir planning)

semestre et option

3 et 4

jour et heure

Les mardis et mercredis, une fois par mois

objectifs

Apprentissages techniques

contenu

A travers des séances de prise de vue en extérieur et en studio (par petits groupes de 6), seront abordés, de manière progressive, l'ensemble des paramètres qui permettent de construire un cadre en vidéo : distance, focale, exposition, éclairage, mouvements de caméra, son...

Ces séances seront complétées par des séances sur Avid Media Composer qui viseront à vous initier à une méthodologie du montage : dérushage, travail des raccords, montage son, compositing...

VIDÉO : ARC-EN-CIEL DES HUMOURS OU ÉLÉMENTS POUR UNE THÉORIE DU GAG

enseignant(s)

T. Sipp

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaine paire :
mercredi 9h–12h

objectifs

Recherche et réalisation d'un film, vidéo, installation...

contenu

«Créer une surprise en créant une attente» (J.-P. Coursodon). «Le plus long chemin pour aller d'un point à un autre» (F. Bordat) «La rupture, subite et provisoire de l'ordre tranquille des choses» (D. Noguez)... Tous ces essais de définition du gag dessinent les contours du territoire que nous allons explorer ensemble.

En nous appuyant sur Vaclav Havel et son «Anatomie du gag» et Dominique Noguez et son «Arc-en-ciel des humours», nous essaierons de mettre en évidence un certain nombre de ressorts du gag, particulièrement la syllepse, une figure de rhétorique par laquelle un mot est employé à la fois au sens propre et au sens figuré. Appliquée par les grands acteurs burlesques aux objets (une couverture trouée sera pour Charlot une djellaba, une cafetière pourra faire office de biberon, une tranchée deviendra stand de tir forain...), nous verrons comment la syllepse excelle à traduire «l'expression dramatique du terrorisme des choses». Ces analyses seront confrontées à un corpus de films jouant avec le gag : les films burlesques y tiendront une grande place

évidemment, depuis Buster Keaton et Harry Langdon jusqu'à Jacques Tati, Jerry Lewis, Mr Bean... Une grande attention sera portée aussi aux artistes (Steve McQueen, Roman Signer, John Wood et Paul Harrison...) qui, en incorporant le gag au champ de l'art contemporain, lui ont donné une dimension plus réflexive.

Parallèlement à ces lectures et visionnages, il vous sera demandé de réaliser de courtes vidéos (de moins de 3 mns), qui réussissent, avec du son et de l'image, à utiliser la force de déplacement du gag pour surprendre, «non pas en exposant une réalité inconnue, mais en nous présentant quelque chose de connu d'un point de vue inconnu» (Vaclav Havel).

semestres 3 et 4 – art

image

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h								
9h-10h								
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Vidéo: plateaux techniques T. Sipp sem. paire (1/mois)	Atelier projets bibliothèque sem. imp.	Théorie du gag T. Sipp sem. paire	Atelier bibliothèque projets sem. imp.	atelier Pas de repos F. Gorla T. Sipp sem. paire	Photogra- phie: expé- -rience & réflexion F. Gorla sem. imp.	Photographie suivi des travaux F. Gorla
11h-12h								
12h-13h								
13h-14h	Atelier bibliothèque projets		Español F. Marti-Jufresa					
14h-15h								
15h-16h		Vidéo: plateaux techniques T. Sipp sem. paire (1/mois)	Atelier bibliothèque projets sem. imp.	Vidéo: plateaux techniques T. Sipp sem. paire (1/mois)	Atelier bibliothèque projets sem. imp.	atelier Pas de repos F. Gorla T. Sipp sem. paire	Atelier bibliothèque projets sem. imp.	English Adam Scrivener
16h-17h								
17h-18h								
18h-19h	Histoire cinéma muet partie 2 D. Barreau		Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (opt.)	Conférence sem. paire		Philosophie Ana Scrivener		Atelier bibliothèque projets
19h-20h								

module *anthropie*

LE MONDE COMME VOLONTÉ (ET COMME PAPIER-PEINT)

enseignant(s)

L. Cathala

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaine paire :

mardi 9h-13h, jeudi 9h-13h et 14h-17h

objectifs

Dessiner, dessiner, dessiner

Développer un travail de dessin à travers plusieurs axes /ateliers, dans une pratique très régulière.

Travail sur les échelles (celles du mur et de l'espace / celles de la page) Réalisation de dessins, d'un papier-peint, d'éditions.

contenu

« Le monde comme volonté et comme papier-peint » est le titre d'une exposition présentée au Consortium de Dijon en 2013, qui prenait pour prétexte le livre de Michel Houellebecq, *La Carte et le Territoire*, sa réflexion sur le travail, l'artiste, et sur le devenir touristique de la campagne française... Dans cette exposition étaient disposés un immense papier-peint de William Morris, des dessins liés au dessin technique, des machines, des œuvres questionnant la signature de leurs auteurs et donc des notions de copies, de citations, etc. On s'intéressera au dessin comme outil d'analyse du réel (le monde), comme outil de projet (volonté), comme outil de l'inventeur (par exemple pour un objet volant, de Leonardo de Vinci à Panamarenko...), comme outil de retour sur les choses ou les œuvres (Bruce Nauman redessinant ses sculptures, Bruno Peinado redessinant des documents...), comme outil de travail dans l'espace réel ou dans celui de la page (Sol

Lewitt, Peter Downsborough...)

5 « ateliers » seront mis en place pendant les rotations dans un rythme intense, quasi sportif :

- ✕ Atelier Reproductions et plans : Reproductions, copies, interprétations de documents, plan de montage/démontage d'objets.
- ✕ Atelier Dessin sur le motif : Documentation d'un lieu (un lieu de travail, un lieu public ou privé, un lieu patrimonial, commercial, un site naturel, etc.) / Artiste anthropologue...
- ✕ Atelier Fictions : Formes et informes, langages dessinées « autonomes », abstraits, etc.
- ✕ Atelier Lectures & Dessins : Séances de lectures de textes (bibliographie collective : textes critiques, articles de presse, textes littéraires), lectures pendant lesquelles les étudiants dessinent, cadavres-exquis collectifs, écritures automatiques dessinées, collages, rapports textes-images, etc.
- ✕ Atelier Art & Crafts > Mur(s)/ Feuille(s) : Production d'un papier-peint à partir de dessins, aussi pour fonctionner dans un accrochage pour accueillir d'autres dessins, images, objets.

L'ATELIER IMAGINAIRE/ L'EXPÉRIENCE DE L'ATELIER

enseignant

E. Castellan

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaine impaire

mardi 14h-18h, mercredi 14h-18h,

jeudi 14h-18h

« pour une économie de l'atelier » :

jeudi 9h-12h

Objectif

Regard sur la pratique de la peinture, ses conditions d'émergence

contenu

L'attente, la répétition, le désœuvrement, sont autant d'actions qui occupent le temps, prennent position dans ou à l'extérieur de l'atelier. Les gestes, attitudes, regards qui prennent forme deviennent alors des outils pour produire du sensible et jouer, en décalage en réponse ou en rupture, avec le monde qui nous entoure. Ce cours s'appliquera à ouvrir des expériences lentes, de « décantations », de concentrations et d'extractions de ce qui nourrit une expérience d'atelier, de ce qui donne l'impulsion de savoir et de produire une intention à travers des moyens élargis à différents médiums et images.

Le cours sera enrichie de visites « rituelles » et « minimales » dans des musées ou lieux culturels de Toulouse, ainsi que de cours associés avec Laurent Proux sur des peintres et leur façon de concevoir ou de poursuivre une activité picturale, ou liée à la peinture, aujourd'hui.

Le cours sera associé au module dispositif « pour une économie de l'atelier » le jeudi matin en semaine impaire.

MOTIF SOCIAL DANS LA PEINTURE CONTEMPORAINE

enseignant

L. Proux

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaines impaires :

mardi 9h30-12h30,

mercredi 9h-12h, 14h-18h

objectifs

- ✕ développer une pratique d'atelier.
- ✕ encourager une approche critique de la production de chaque étudiant via des discussions collectives et personnalisées en atelier.
- ✕ problématiser la relation au contexte social et politique où s'inscrit une pratique artistique ; comment les étudiants se saisissent de l'espace que leur offre l'école d'art pour définir une position d'auteur dans la société.

contenu

phase 1 :

- ✕ Cette première période sera consacré à une immersion dans un « réel » social et politique. Le travail est ici plus dirigé. Je souhaite organiser des dérives sur des sites périphériques de la ville : espaces de travail, villes nouvelles.

Ces « sorties de l'atelier » donneront lieu à des propositions plastiques en peinture qui questionneront la notion d'« autonomie du tableau ».

- ✕ De manière collective, certaines introductions à des œuvres marquantes pour la peinture contemporaine seront réalisées conjointement avec les enseignants de peinture. De même, dans le cadre d'axes de recherches collectifs, des séances de travail seront proposés

avec des enseignants d'autres disciplines.

phase 2:

- ✘ Nous serons amenés à nous concentrer sur une pratique de la peinture spécifique à chaque projet. En conséquence, la seconde partie de l'année consistera en un accompagnement propre à chaque recherche.

Des mises en espaces et des échanges collectifs viseront à dégager un espace critique autour de leurs propres gestes.

- ✘ Un axe de recherche, à l'étude, avec l'ESA de Clermont Metropole (Cédric Loire) autour de la question «du travail à l'œuvre» doublera ce cours créant un «terrain» en dialogue avec les questionnements individuels des étudiants.

**ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE**

enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

du mardi 8 octobre au vendredi 11 octobre

du mardi 17 décembre au vendredi 20 décembre

du mardi 25 mars au vendredi 28 mars

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Supports

Inventaire des supports

Montage des châssis et tension des toiles

Enduction et préparation des toiles et panneaux

Peintures et pigments

Propriétés et caractéristiques des différentes techniques

Fabrication des couleurs à partir des pigments (acrylique, gouache, tempera, huile, peinture à la cire...)

Mise en œuvre de ces techniques

Utilisation des peintures industrielles:

Acrylique, vinyl, alkyde, glycero...

Outils

Organisation de l'atelier

Toxicité des produits

Suivi des travaux des étudiants

Référence

La peinture à partir du matériau brut- N.

Waecker

semestres 3 et 4 – art

	lundi	mardi
8h-9h		Méthodo. D. Barreau sem. imp.
9h-10h		
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Dessin L. Cathala sem. paire
11h-12h		Peinture L. Proux sem. imp.
12h-13h		
13h-14h		
14h-15h		
15h-16h	Atelier bibliothèque projets	Ateliers bibliothèque projets
16h-17h		Peinture E. Castellán, J. Dupeyrat sem. imp.
17h-18h		
18h-19h	Histoire cinéma muet partie 2 D. Barreau	Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)
19h-20h		

anthropie

	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			
9h-10h			
10h-11h	Dessin, peinture L. Proux sem. impaire	Dessin L. Cathala sem. paire	Ateliers bibliothèque projets
11h-12h		L'atelier imaginaire E. Castellán sem. imp.	
12h-13h			
13h-14h	Español F. Martí-Jufresa		
14h-15h			
15h-16h		Dessin L. Cathala sem. paire	English Adam Scrivener
16h-17h	Dessin, peinture L. Proux, E. Castellán sem. impaire	L'atelier imaginaire E. Castellán sem. imp.	
17h-18h			
18h-19h			Ateliers projets
19h-20h	Conférence sem. paire	Philosophie Ana Scrivener	

ateliers de recherche

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES

enseignant(s)

F. Gorla, T. Sipp

semestre et option

3, 4 sur inscription (= 5 étudiants)

jour et heure

semaine paire : jeudi 9h-13h et 14h-18h
une semaine de prises de vue à l'extérieur
en mars (lieu à définir)

objectifs

Réunir les enseignements de photographie et de vidéo à travers un programme «exigeant et jouissif». Réalisation collective d'un film grâce à l'organisation d'un plateau nomade (tournage et prise de vues). Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XXème siècle. Mener un projet collectif.

contenu

L'atelier est un lieu de rencontre et de partage des expériences pour tous les étudiants intéressés par une pratique intense de l'image. Il s'appuie sur la diversité et la richesse des parcours de chacun. Il alimente la curiosité et le débat d'idées à partir de projections et de présentations d'œuvres.

A l'intérieur de situations de prises de vue uniques (sur des lieux inconnus, avec des danseurs,...) , l'objet de notre étude sera l'opérateur lui-même, le mouvement des corps et des machines dans l'espace. Filmeur, photographe, monteur, concepteur, bricoleur d'appareils, metteur en scène, tireur photo...l'opérateur image ne nous semble plus un spécialiste, il devient plutôt une personne à spécialités variables, mobilisant suivant les situations des compétences précises, se configurant à l'intérieur d'une équipe. Il s'agira de devenir opérateur sur des

terrains neufs, entièrement à explorer, à montrer, à construire, à sublimer. Ces expériences seront menées collectivement, certaines séances en collaboration avec les étudiants en danse contemporaine, en utilisant au mieux les différentes manières de faire des participants.

Puis nous mettrons en œuvre les opérations nécessaires, branchements, ajustement, conversion, compatibilité, pour éditer et monter des images différentes dans leur contenu (représentation) mais aussi par leurs formats.

Partenaires :

Les étudiants du département danse avec Marion Muzac, la Cinémathèque et le Cinéma Le Cratère.

Séances avec les danseurs les jeudi suivants de 14h à 17h :

jeudi 14 novembre
jeudi 28 novembre
jeudi 9 janvier
jeudi 6 février
jeudi 20 février
jeudi 3 avril

MACHINA

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet, en collaboration avec le GMEA (T. de la Hogue, P. Perez)

semestre et option

semestre 3 à 6 option art et design,

jour et heure

jeudi de 14h à 18h option art
jeudi de 14h à 16h semestre 3 à 4 option design
et de 16h à 18h semestre 5 et 6 option design

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

contenu

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ses appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux («hacker», «maker»). D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP. Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront

validés par l'ensemble de ces interlocuteurs et mis en commun par le biais de plateformes de partage sur Internet.

Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel.

Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Electro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme au projet de recherche Cretive Communs & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

réunion

FAISABILITÉ DE PROJETS

enseignant(s)

J.-P. Castex, M. Gary, P. Mellet, E. Pitoiset, S. Provost, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy

semestre et option

3 à 10, options art et design

jour et heure

semaine paire :
jeudi 11h-12h30

objectifs

Évaluer les faisabilités des projets dans les ateliers de volume

contenu

Ces réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets envisagés par l'étudiant, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. Par « projet » dans les ateliers volume nous entendons toute réalisation faisant partie du travail personnel de l'étudiant et non des exercices. Toutes les productions et toutes les demandes de matériaux doivent être supervisées par un enseignant de volume et par l'assistant de l'atelier concerné.

semestres 5 et 6

PRÉPARATION AU DIPLÔME

enseignant(s)

T. Sipp, L. Cathala, J. Dupeyrat, A. Samardzija-Scrivener, E. Cliquet, F. Gorla, P. Mellet, J.-P. Castex, E. Castellan, L. Proux

semestre et option

6

jour et heure

semaine paire	semaine impaire
mardi 14h-17h, jeudi 9h-12h	vendredi 14h-18h

LE PROCESSUS CRÉATIF.

enseignant(s)

A. Samardzija Scrivener, J.P. Castex, E. Cliquet, P. Mellet, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy, T. Odriozola, C. Tisseyre, D. Le Ray

semestre et option

5

jour et heure

toutes les semaines :
jeudi 14h-19h, vendredi 14h-19h

semaine paire	semaine impaire
jeudi 9h-12h	vendredi 9h-12h

objectifs

S'interroger sur sa méthode de travail et son positionnement artistique

contenu

Lecture ; « Le processus créatif » de M. Duchamp ed. L'Echoppe, « En général, c'est face aux résultats... » de D. Judd ed Cahier d'art contemporain. Vous présenterez un élément de votre parcours en image, dessin ou peinture dont vous dégagerez le sens et les qualités. Vous élaborerez un volume dont le sens et les qualités viendront dialoguer, dans une juste relation de proportion et d'espace, avec la pièce initiale. Un carnet de bord vous sera demandé. Il comprendra votre analyse des textes proposés et de ceux que vous apporterez, les éléments d'une prise de conscience de votre stratégie et de ses déplacements au regard de l'avancée des pièces que vous produirez : esquisses, maquettes, réalisation, mise en situation, prise de parole.

PROJET, DÉPLACEMENT-MAQUETTE.**enseignant(s)**

J.P. Castex, P. Mellet et al

semestre et option

6

jour et heure**toutes les semaines :**

jeudi 14h-19h, vendredi 9h-11h30

semaine impaire

jeudi 9h-12h

objectifs

Produire une pièce pour un lieu ouvert au public

Assumer cette production de la note d'intention à sa présentation orale.

contenu

La médiathèque de Lavaur accueillera dans ses locaux, l'intervention des étudiants. Exposition début avril 2014. Présentation au public.

En décembre 2013 déplacement à Lavaur ; prises de notes emprunts et relevés.

Par la mise en place des différents éléments de construction de votre projet, vous présenterez le possible imaginé.

Les notes d'intention, croquis, maquette, dessin 3D, dessin-projet, vous permettront de questionner la place que vous voudrez prendre dans ce lieu ouvert au public.

Vous documenterez toutes les étapes de votre projet et en construirez, collectivement la « mémoire » et sa présentation.

L'ART DE PRÈS**enseignant(s)**

E. Cliquet

semestre et option

5

jour et heure

mercredi 9h-13h

objectifs

Créer un dispositif de travail, détourner un dispositif existant ou initier un contre-dispositif en lien avec la vie quotidienne et impliquant une réflexion sur les technologies contemporaines. Avec une grande variété de moyens et de médiums, chaque étudiant cherchera à se positionner par rapport aux dispositifs qui l'entourent dans sa propre existence. Le cours aura également pour objectif d'apprendre à documenter quotidiennement son activité sur Internet.

contenu

Internet et les technologies sont ici envisagés comme des facteurs de transformation et de changement de l'art et de la culture dans la vie de tous les jours (de très près) mais aussi à distance dans le contexte de la mondialisation (de très loin). Il s'agit d'appréhender les dispositifs et d'en tirer la possibilité et le désir de créer des formes et des situations créatives.

« L'art de près » consistera à questionner la création dans son rapport à la vie quotidienne en abordant notamment des textes de Guy Debord, Henri Lefebvre, Michel de Certeau ou plus récemment Pekka Himanen et Harmut Rosa. Les présentations d'œuvres et de sites Internet d'artistes viendront appuyer notre propos. Le cours sera lui-même interrogé dans son fonctionnement et son caractère répétitif pour lui trouver une certaine plasticité.

L'ART DE LOIN**enseignant(s)**

E. Cliquet

semestre et option

6

jour et heure

mercredi 9h-13h

objectifs

Expérimenter et affiner sa pratique artistique en rapport aux espaces et aux situations. « L'art de loin » consiste à approfondir la manière dont le sens d'un travail s'articule avec son contexte, l'histoire des formes et des idées. Il ne s'agit pas de mettre l'art à distance mais bien au contraire de révéler ce qu'une pratique revêt de pertinent quand elle s'articule à un ou plusieurs milieux. Ce travail de mise à distance s'effectuera également par le biais de la documentation photographique du travail et sur Internet.

contenu

Internet et les technologies sont ici envisagés comme des facteurs de transformation et de changement de l'art et de la culture dans la vie de tous les jours (de très près) mais aussi à distance dans le contexte de la mondialisation (de très loin). Il s'agit d'appréhender les dispositifs et d'en tirer la possibilité et le désir de créer des formes et des situations créatives.

« L'art de loin » est une référence à la « lecture de loin » théorisée par Franco Moretti (enseignant la littérature comparée à l'Université de Stanford) dans son livre « Cartes, graphes et arbres » (Les prairies ordinaires, 2008). La lecture de loin consiste à étudier la littérature en tant que système collectif et à grande échelle à partir d'une grande quantité d'ouvrages desquels il en extrait des graphes, des cartes et des

arbres. Par extension, l'art de loin consistera à étudier et expérimenter les enjeux de l'art comme système collectif dans un contexte de réseaux traversés par différentes cultures et domaines. Le *Fly's eye dome* de Roger Buckminster Fuller exposé ces trois prochaines années sur les bords de la Garonne sera une des références importantes de ce cours.

PICTUREEDITING**enseignant(s)**

F. Gorla

semestre et option

5 et 6

jour et heure**semaine impaire**

jeudi 14h-18h

objectifs

Développer une méthode de travail visant à organiser le flux d'images produites en séquences d'images significatives qui mettent en forme toutes les étapes de la pensée.

Connaissance des montages d'images élaborés au XXe siècle (Depuis A. Warburg). Analyse des enjeux contemporains (Valérie Jouve, Jean-Luc Moulène, Wolfgang Tillmans...).

contenu

Comment passer d'une image « hors format » circulant à l'intérieur de réseaux d'échanges (blogs, flickr...) et donnant la prépondérance à l'écran, à l'image physique (Picture selon W.J.T. Mitchell) montrée au sein des montages que constituent l'exposition ou la mise en page.

Dès 1942, Barbara Morgan, dans *The Complete Photographer*, présente la juxtaposition d'images comme un genre à part entière. Ne cherchant pas comme le photomontage une unité organique, ne visant pas la dimension narrative des *picture-stories*, cette technique, à la croisée des deux, peut se définir comme une forme directe d'organisation des images : *Picture editing*.

Si dans cette technique de montage, les images peuvent être accolées ou groupées, elles peuvent aussi entretenir des liens plus lâches comme dans les constructions

éditoriales de Sander ou Evans et entrer en résonance comme au cinéma. Ce cours s'attachera à analyser les déplacements de sens opérés par les rapprochements d'images, à construire des formes de présentation publiques de ces images : exposition collective et journal d'images. Partenaires : Cinémathèque et Château d'eau

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

T. Sipp

semestre et option

5 et 6

jour et heure**semaine paire**

mardi 9h-12h

objectifs

Recherche et réalisation d'un film, vidéo, installation...

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 (de Chris Marker, Jean Rouch, Alain Resnais... à Avi Mograbi, Werner Herzog), mais aussi d'artistes contemporains (Mark Lewis, Sam Taylor Wood, Neil Beloufa, Adrian Paci) qui travaillent sur cette frontière du « near documentary ».

Parallèlement, vous serez invités à donner sous forme de vidéo, film, installation, votre propre interprétation de ce « contre, tout contre le documentaire » de Jeff Wall.

semestre 5 — art

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi						
8h-9h				Philosophie Ana Scrivener							
9h-10h	Ateliers projets	T. Sipp, sem. paire Near documentary	L. Cathala, sem. paire Dessin	atelier Pas de repos F. Gorla T. Sipp sem. paire	Dispositif sem. paire	Peinture L. Proux, sem. imp.					
10h-11h		J. Dupeyrat, hebdo Histoire de l'art, suivi de projet					E. Cliquet, hebdo L'art de près	Faisabilité sem. paire	Dispositif J.P. Castex sem. paire semestre 5	Peinture E. Castellán, sem. imp.	
11h-12h		E. Castellán, sem. imp. Peinture	E. Castellán, sem. imp. Peinture								
12h-13h					English Adam Scrivener						
13h-14h				Español F. Martí-Jufresa							
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	L. Cathala, sem. paire Dessin	Ateliers, bibliothèque, projets sem. impaire	F. Gorla T. Sipp sem. paire atelier Pas de repos	Machina	Peinture E. Castellán, sem. imp.					
15h-16h							J. Dupeyrat, hebdo Histoire de l'art, suivi de projet	L. Cathala, sem. paire Dessin	J.P. Castex, hebdo Dispositif	Peinture L. Proux, sem. impaire	Dispositif P. Mellet, hebdo
16h-17h							L. Proux, sem. impaire Peinture		F. Gorla, sem. impaire Picturediting		
17h-18h	Histoire de l'art J. Dupeyrat										
18h-19h		Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)	Ateliers projets sem. imp.		Méthodologie D. Barreau semaine impaire	Ateliers projets					
19h-20h			Conférence sem. paire								

**(LE MONDE COMME VOLONTÉ)
ET COMME PAPIER-PEINT II****enseignant(s)**

Laurence Cathala

semestre et option

5 et 6

jour et heure**semaine paire :**semestre 5, mardi 14h-18h, mercredi 9h-18h
semestre 6, mercredi 9h-18h**objectifs**

Développer un travail de dessin à partir d'un travail déjà effectué (tout médium) et avec un objectif quasi artisanal sur le semestre : Réalisation d'un ou plusieurs «papier(s)-peint(s)»

contenu

«Le monde comme volonté et comme papier-peint» est le titre d'une exposition présentée au Consortium de Dijon en 2013, qui prenait pour prétexte le livre de Michel Houellebecq, *La Carte et le Territoire*, sa réflexion sur le travail, l'artiste, et sur le devenir touristique de la campagne française... Dans cette exposition étaient disposés un immense papier-peint de William Morris, des dessins liés au dessin technique, des machines, des œuvres questionnant la signature de leurs auteurs et donc des notions de copies, de citations, etc. Le dessin sera un outil pour créer un papier-peint et plus généralement travailler avec le mur, l'idée du fond (pour d'autres pièces, les siennes comme celle des autres), et des questions de formats et échelles multiples, de répétitions, de reproductions, de séries, de wall painting et dessin muraux, etc.... (Sol Lewitt, Robert Gober, John Armleder, mais aussi œuvres de designers, artisanat, etc....)
Il s'agira de travailler à partir d'un autre

travail, déjà effectué (tout médium possible), de le sélectionner ensemble et de le réinterpréter pour obtenir un/des motif(s) voué à constituer le(s) papier(s)-peint(s). Ainsi le dessin est l'outil d'un retour sur, il permet de rejouer quelque chose. Cela permettra également d'enrichir les temps et les possibilités de travail de l'accrochage.

DE LA DÉRIVE DES CONTINENTS**enseignant**

E. Castellan

semestre et option

5 et 6

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h-12h, mercredi 9h-12h, vendredi 9h-18h au semestre 5, vendredi 9h-11h30 au semestre 6

objectifs

Approfondissement de la pratique de la peinture en année 3 et accompagnement au DNAP

contenu

ce cours se développera en parallèle avec "coupé au montage" jusqu'au semestre 6, à travers des mises en espace, pour développer des formes élargies de la peinture aujourd'hui : du dessin à la vidéo, de la peinture au volume, etc...

Le texte de Marguerite Duras sur Pierre Bonnard parle de la dérive du sujet en peinture, ... avec le temps, avec l'évolution de la peinture elle-même au sein du tableau et dans la tête de l'auteur. Cette dérive est un point de départ pour aborder la peinture, comme son histoire actuelle et sa façon de dériver sur des «continents» différents. De nouveaux espaces, de nouvelles façons de montrer de nouvelles surfaces, des nouveaux paysages.

PEINTURE ET DESSIN**enseignant**

L. Proux

semestre et option

5 et 6

jour et heure**semaine impaire**

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

objectifs

- ✗ développer une pratique d'atelier.
- ✗ encourager une approche critique de la production de chaque étudiant via des discussions collectives et personnalisées en atelier.
- ✗ problématiser la relation au contexte social et politique où s'inscrit une pratique artistique ; comment les étudiants se saisissent de l'espace que leur offre l'école d'art pour définir une position d'auteur dans la société.

contenu**phase 1**

- ✗ Cette première période sera consacré à une immersion dans un «réel» social et politique. Le travail est ici plus dirigé. Je souhaite organiser des sorties avec les étudiants sur des sites périphériques de la ville : espaces de travail, villes nouvelles. Ces «sorties de l'atelier» donneront lieu à des propositions plastiques en peinture qui questionneront la notion d'«autonomie du tableau».
- ✗ De manière collective, certaines introductions à des œuvres marquantes pour la peinture contemporaine seront réalisées conjointement avec les enseignants de peinture. De même, dans le cadre d'axes de recherches collectifs, des séances de travail seront proposés avec des enseignants d'autres disciplines.

phase 2

✕ Les étudiants seront amenés à se concentrer de plus en plus sur une pratique de la peinture qui leur est spécifique. En conséquence, la seconde partie de l'année consistera plus précisément en un accompagnement dans leur recherche.

Des mises en espaces et des échanges collectifs viseront à dégager un espace critique autour de leurs propres gestes.

✕ Un axe de recherche, à l'étude, avec l'ESA de Clermont Metropole (Cédric Loire) autour de la question «du travail à l'œuvre» doublera ce cours créant un «terrain» en dialogue avec les questionnements individuels des étudiants.

**ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE**
enseignant(s)

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

du mardi 8 octobre au vendredi 11 octobre

du mardi 17 décembre au vendredi 20 décembre

du mardi 25 mars au vendredi 28 mars

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu

Supports

Inventaire des supports

Montage des châssis et tension des toiles

Enduction et préparation des toiles et panneaux

Peintures et pigments

Propriétés et caractéristiques des différentes techniques

Fabrication des couleurs à partir des pigments (acrylique, gouache, tempera, huile, peinture à la cire...)

Mise en œuvre de ces techniques

Utilisation des peintures industrielles :

Acrylique, vinyl, alkyde, glycero...

Outils

Organisation de l'atelier

Toxicité des produits

Suivi des travaux des étudiants

Référence

La peinture à partir du matériau brut- N.

Waecker

semestre 6 – art

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Philosophie Ana Scrivener	
9h-10h	Ateliers projets	Peinture E. Castellan, sem. imp. Histoire de l'art, suivi de projet J. Dupeyrat, hebdo Near documentary T. Sipp, sem. paire	Peinture E. Castellan, sem. imp. L'art de loin E. Cliquet, hebdo Dessin L. Cathala, sem. paire	Dispositif projet sem. imp	Préparation au diplôme Ana Scrivener, E. Cliquet, F. Gorla, sem. paire
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					English Adam Scrivener
13h-14h					
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	Peinture L. Proux, sem. imp. Préparation au diplôme T. Sipp L. Cathala J. Dupeyrat sem. paire	Ateliers bibliothèque projets Vidéo: plateaux techniques Dessin L. Cathala, sem. paire	Picturediting , F. Gorla, sem. imp Peinture , L. Proux, sem. imp Dispositif , J.P. Castex, hebdo Machina Atelier Pas de repos... F. Gorla, T. Sipp, sem. paire	Ateliers bibliothèque projets Préparation au diplôme P. Mellet, J-P Castex, E. Castellan sem. imp.
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
18h-19h		Analyse d'oeuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)	Conférence semaine paire	Méthodologie D. Barreau semaine impaire	Ateliers bibliothèque projets
19h-20h					

ateliers de recherche

BRACONNAGES

enseignant(s)

J. Dupeyrat avec D. Ancelin, L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi et mardi sur rendez-vous

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

En partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, Braconnages est un projet dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Livres d'artistes, *bookworks*, *photobooks*, *'zines*, graphisme éditorial, etc. : le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Braconnages s'organisera en plusieurs temps et modalités de travail :

- Des sessions collectives d'étude de la production éditoriale contemporaine dans le champ des arts visuels, par l'exploration des collections de la médiathèque des Abattoirs et par des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, graphistes, éditeurs, etc.).
- La réalisation de projets éditoriaux individuels de la part des étudiants.
- La réalisation d'un projet éditorial collectif qui aura, à l'instar de Braconnages dans son ensemble, une visée à la fois artistique et théorique.
- La réalisation d'une ou plusieurs expositions permettant de présenter l'ensemble des activités de Braconnages.

MACHINA

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet, en collaboration avec le GMEA (T. de la Hogue, P. Perez)

semestre et option

Semestre 3 à 6 option art et design,

jour et heure

jeudi 14h-18h option art
jeudi 14h-16h semestre 3 à 4 option design
et 16h-18h semestre 5 et 6 option design

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

contenu

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ses appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux (« hacker », « maker »). D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP. Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront validés par l'ensemble de ces interlocuteurs et mis en commun par le biais de plateformes de partage sur Internet. Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel. Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Électro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme au projet de recherche Creative Commons & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

« L'ESPACE SONORE, SCULPTER LE SON »**enseignant(s)**

S. Lorenzi, C. Tisseyre,
artiste invité: Pascal Broccolichi

semestre et option

6 à 10 option art et design

jour et heure

du 1er au 4 avril

objectif & contenu

Évaluant dans différentes disciplines, le travail de Pascal Broccolichi prend sa source dans une approche focalisée sur l'écoute, et tout particulièrement dans le son envisagé comme un vocabulaire de formes qui se prêtent à la création d'installations. Comme cadre pour sa recherche, l'artiste a développé un réseau d'environnements multiples liés par des relations continues entre une œuvre et la suivante. En exploitant les principes habituels de certaines lois acoustiques et leur champ d'application technologique autour de l'espace d'exposition, Pascal Broccolichi coordonne la typologie des sons avec nos capacités de perception.

Le workshop donnera l'opportunité aux étudiants de s'initier aux pratiques et aux cultures sonores, ainsi que de mettre en place une réflexion sur l'espace sonore. Comment le son modifie l'espace et comment maîtriser cette matière impalpable ? Un second workshop retour sera également mis en place à la Villa Arson en octobre 2014, les étudiants pourront ainsi prolonger leurs investigations dans ce nouvel environnement de recherche.

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

F. Gorla, T. Sipp

semestre et option

5, sur inscription (= 5 étudiants)

jour et heure

semestre 5: jeudi 9h-13h et 14h-18h
semaines paires

semestre 6: jeudi 14h-18h semaines paires
une semaine de prises de vue à l'extérieur en mars (lieu à définir)

objectifs

Réunir les enseignements de photographie et de vidéo à travers un programme « exigeant et jouissif ». Réalisation collective d'un film grâce à l'organisation d'un plateau nomade (tournage et prise de vues). Connaissance des œuvres filmiques et photographiques du XXème siècle. Mener un projet collectif

contenu

L'arc est un lieu et de rencontre et de partage des expériences pour tous les étudiants intéressés par une pratique intense de l'image. Il s'appuie sur la diversité et la richesse des parcours de chacun. Il alimente la curiosité et le débat d'idées à partir de projections et de présentations d'œuvres.

A l'intérieur de situations de prises de vue uniques (sur des lieux inconnus, avec des danseurs...), l'objet de notre étude sera l'opérateur lui-même, le mouvement des corps et des machines dans l'espace. Filmeur, photographe, monteur, concepteur, bricoleur d'appareils, metteur en scène, tireur photo... l'opérateur image ne nous semble plus un spécialiste, il devient plutôt une personne à spécialités variables, mobilisant suivant les situations des compétences précises, se configurant à

« A REBOURS »**AU CENTRE INTERNATIONAL D'ART DU PAYSAGE DE L'ÎLE DE VASSIVIÈRE****enseignant(s)**

E. Castellan, S. Lorenzi, M. Gary

semestre et option

5, option art et design

jour et heure

du 21 au 24 janvier (3 jours sur place)

objectifs

Le workshop « A rebours » se déploie en deux temps, celui d'une observation et celui d'une restitution. Au même titre qu'une résidence, qu'un appel à projet, le principe de ce workshop offre l'opportunité aux étudiants de concevoir un projet « in situ » en s'impregnant de l'atmosphère exceptionnelle du site de Vassivière.

Un premier temps d'observation, de relevé et prise de notes sera demandé aux étudiants lors du voyage. Un second temps, de retour à l'atelier, leur permettra de mettre en pratique et en forme, cette matière collectée in situ.

La transversalité entre Art et Design, dans le rapport au travail sur projet, est à noter ici comme une chance pour les étudiants d'échanger méthodes et références dans la découverte de cet environnement inédit de recherche.

contenu

Le workshop propose à chaque étudiant, de produire une pièce, à la suite de sa venue sur l'île, en faisant travailler autant sa mémoire que sa réflexion. Le temps sur l'île serait un temps de visite mais aussi de déambulation (voire aussi de « désœuvrement », c'est-à-dire un temps de vide, par exemple): l'île le permet, comme elle permet un peu d'être hors du monde. Le projet se situe autant

dans «la dérive des continents», une pratique élargie de la peinture (paysage/écran/matière...) qu'à une forme de questionnement sur l'objet et l'architecture tel qu'elle est abordée aussi sur l'île et qui rejoint des préoccupations en design.

réunion

FAISABILITÉ DE PROJETS

Enseignant(s)

J.-P. Castex, M. Gary, P. Mellet, E. Pitoiset, S. Provost, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy

Semestre et option

3 à 10, options art et design

Jour et heure

semaine paire :
jeudi 11h-12h30

Objectifs

Évaluer les faisabilités des projets dans les ateliers de volume

Contenu

Ces réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets envisagés par l'étudiant, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. Par «projet» dans les ateliers volume nous entendons toute réalisation faisant partie du travail personnel de l'étudiant et non des exercices. Toutes les productions et toutes les demandes de matériaux doivent être supervisées par un enseignant de volume et par l'assistant de l'atelier concerné.

voyage

DISPOSITIF

Enseignant(s)

J.P. Castex, A. Scrivener

Semestre et option

Tous les étudiants de l'année 2

Jour et heure

semaine du 21 au 25 octobre.

Objectifs

Voir et comprendre et échanger.

Contenu

Voyage à Vassivière, Clisson, Oiron, Kerguehenec.

semestres 3 à 6 — option design graphique

- 152 semestres 3 & 4
- 158 emploi du temps
- 160 semestres 5 & 6
- 166 emploi du temps

L'option design graphique forme des designers aptes à concevoir et à mener des projets prospectifs dans le champ du design graphique et à procéder à leur mise en œuvre aussi bien vers le papier, vers l'écran que vers l'espace public. Le parcours de l'étudiant s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image, de la typographie, de la signalétique, du web design et des langages de programmation. Au travers de l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde, dans un contexte international, des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction et de diffusion.

La phase programme

Au cours de la phase programme préparant au DNAP sont affirmés les champs du design graphique et du web design qui constituent l'axe principal de cet enseignement. Des pratiques complémentaires s'y ajoutent tel que l'écriture, le dessin et la photographie, envisagées en terme d'acquis dans le champ du design graphique. Les bases théoriques et pratiques de ces différents médiums d'expression devront être acquises progressivement tout en permettant à chaque étudiant d'en privilégier certains au service du champ thématique qu'il aura esquissé.

Au cours de la phase programme, l'étudiant en design graphique doit :

- ✘ témoigner de ses capacités intellectuelles et pratiques, dans l'ensemble des médiums : design graphique, dessin, écriture, photographie, typographie, web design,
- ✘ avoir fait des expérimentations plastiques variées,
- ✘ être capable d'une lecture critique et théorique sur sa production et sur les champs auxquels il les rattache,
- ✘ avoir posé un territoire personnel afin d'envisager de le développer en phase projet. À l'issue de la phase programme, le

DNAP valide les acquis des deux années d'enseignement dans l'option. L'entrée en phase projet est validé par le passage devant une commission constituée des enseignants de design graphique.

Évaluation

En fin de semestre, un jury de professeurs fait une évaluation de l'ensemble des travaux du semestre. Les crédits sont attribués par ce jury en tenant compte de l'avis des enseignants du semestre. Ils sont attribués globalement selon les rubriques des tableaux ci-après. Pour se présenter au DNAP l'étudiant doit obtenir 15 crédits au semestre 6. Le diplôme compte pour 15 crédits, qui s'ajoutent aux 30 crédits du semestre.

Coordination

Le coordonnateur de l'option design graphique est Romain-Paul Lefèvre.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	Stage	2
Bilan	4	Bilan	4
Total	30	Recherches et expérimentations personnelles	6
		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 personnelles	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4	Diplôme	15
Total	30	Total	30

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

semestres 3 et 4

COLLÉGIALE

enseignant(s)

Ensemble des enseignants

semestre et option

3, 4, 5, 6

jour et heure

semaine paire

mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec l'ensemble des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

GESTES, SIGNES, SYSTÈMES

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

3 et 4

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

À travers la découverte des fondamentaux dans la pratique du design graphique, ce cours explore le signe écrit en tant qu'image, le texte comme organisation spatiale, fonctionnelle et esthétique. Il constitue une introduction aux questions de hiérarchisation de l'information et des différentes échelles de perception optique, à la pratique du dessinateur des caractères typographiques.

contenu

Du signe unique aux systèmes combinatoires, du monogramme aux alphabets, expérimentations sur le dessin de lettres et l'image du texte : comment s'articulent le geste, la trace et le rendu vectoriel dans la pratique quotidienne du designer graphique. À partir d'une pratique d'atelier liée à des cours sur l'histoire du design graphique et de la typographie latine (l'œuvre théorique sur l'histoire de l'écriture développé par Gerrit Noordzij sera ainsi spécifiquement étudiée et questionnée), ce travail sur le signe se dirigera progressivement vers des applications papier (affiche grand format & lettrage manuel) et écran (site internet & titrage typographique). Ce cours propose la découverte des manuscrits du fonds de la Bibliothèque d'Étude et de Patrimoine de Toulouse ainsi que la visite de la salle d'épigraphe du Musée des Augustins.

DESIGN GRAPHIQUE — ÉDITION

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

3 et 4

jour et heure

mardi 11h30-13h RV individuels

mardi 14h-18h

objectifs

Du point de vue du créateur à la production plastique, de la réalisation d'une matrice à sa propagation, ce cours interroge les processus nécessaires à une pensée tournée vers une logique de diffusion, qu'elle soit limitée (reproduction mécanique, distribution), ou illimitée (reproduction numérique, réseau). Ce cours sera l'occasion d'expérimenter et de comprendre des méthodes de travail propres au design graphique, du passage de l'état d'idées à l'état d'objets reproductibles, en tant que propositions de formes amenant à produire du sens selon des contextes socio-culturels donnés.

contenu

Imaginer et concevoir une édition comme support de diffusion pour un public élargi permettant d'amorcer une prise de conscience, l'envisager comme un lieu d'échanges et d'expériences, en se donnant toute la liberté et toute la rigueur nécessaire. Analyse, observation et manipulation d'éditions, livres, brochures, catalogues, pop-up, magazines, fanzines et découvrir leurs composantes formelles, textes, formes, codes, contraintes...

WEBDESIGN

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

3 et 4

jour et heure

vendredi 9h-13h

objectifs

Acquérir les savoirs fondamentaux liés au champ du webdesign : apprentissage des langages de programmation destinés à la création de pages web. Développer une méthodologie de travail cohérente menant à une production en ligne. Découvrir les espaces de création et de diffusion ouverts par Internet dans le champ du webdesign. Comprendre les usages en lien avec l'évolution du médium et engager une réflexion active centrée sur ces enjeux.

contenu

À partir de l'observation de différentes productions dédiées aux écrans (sites, web-documentaires, e-books...), nous analyserons les pratiques actuelles dans le champ du webdesign : formes et fonctions, charte graphique, code-source. La mise en œuvre d'une méthodologie de travail propre à ce domaine et l'apprentissage des langages spécifiques liés au webdesign dans sa conception actuelle (HTML5, CSS3), permettront d'acquérir progressivement les outils indispensables à une première production. Ces expérimentations, orientées vers les questions d'édition en ligne, convoqueront divers éléments à articuler de façon cohérente et consciente dans l'espace de(s) l'écran(s). Le choix de l'open-source et des logiciels

libres sera ici clairement privilégié, dans le souci d'une pratique humaniste de partage des savoirs.

PHOTOGRAPHIE

enseignant(s)

J.-F. Labérine

semestre et option

3 et 4

jour et heure

mercredi 9h-13h

objectifs

La connaissance des outils photographiques et des bases théoriques et techniques de ce médium seront appréhendées dans la perspective d'accéder à une maîtrise des outils nécessaires au service d'une pratique plastique.

Seront abordés : la prise de vue en lumière artificielle dans l'espace du studio, le cadrage, la profondeur de champ, le contre-jour, la prise de vues en extérieur etc. L'acquisition de ces connaissances vous permettra de suivre une méthodologie de travail en fixant les étapes de vos recherches par des séries d'images, soutenue par une pratique photographique multiple.

contenu

La réalisation des prises de vues sous la forme de reportages, de chroniques (recueil de faits consignés par ordre chronologique), de collectes d'images, vous amènera à investir les différents territoires de la photographie.

Cette captation visuelle multiple permettra de constituer et d'associer des séries d'images qui par leurs relations engendreront, clarté et lisibilité de vos intentions.

DESIGN GRAPHIQUE — ÉDITION

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

3 et 4

jour et heure

mercredi, 9 à 12h par groupe, une semaine sur deux

objectifs

Mise en évidence des éléments constitutifs et des principaux enjeux du langage de l'image.

contenu

Il s'agira d'aborder des expériences graphiques pour ce qu'elles peuvent amener d'inattendu et de découverte et d'analyser des enseignements à en tirer en vue de leurs exploitations articulées avec des éléments de contenus (lisibilité, apport de sens, autocritique, choix).

DESSIN : VOYAGE AU PAYS DE LA 4e DIMENSION

enseignante

L. Cathala

semestre et option

3 et 4

jour et heure

semaine paire

lundi 14h-17h (+ rdv individuels de 12 à 13h) et jeudi 14h-17h (rdv sur projets)

objectifs

Développer un travail plastique de dessin et une culture graphique à travers des axes de travail précis.

Réalisation de dessins à des formats différents (expérimentations à l'échelle du mur et à celle de la page)

Réalisation d'un film d'animation

Réalisation d'une édition imprimée ou/et web

contenu

Flatland est le nom d'un roman d'Edwin A. Abbott (1884), allégorie qui décrit un monde en 2 dimensions où un carré rencontre la 3e dimension par l'intermédiaire d'une sphère, et où est évoqué la possibilité d'une 4e dimension, sujet qui obsède les scientifiques, les écrivains et les artistes du début du XXe siècle (*Voyage au pays de la 4e dimension*, de Gaston de Pawlowski a inspiré Marcel Duchamp pour la réalisation du Grand Verre...)

La géométrie, et plus globalement l'étude des formes, des couleurs, des figures, ou des signes, sont les points de départ d'un travail de dessin à plusieurs échelles et dans plusieurs dimensions : la page, le livre, l'espace architectural, le temps et le mouvement.

Terrain d'expérimentations et champs de références : géométrie

d'Euclide/Bauhaus/Duchamp/cinéma expérimental: Len Lye, Norman Mac Laren, Robert Breer.../Livres de Bruno Munari/Carnets de Paul Cox...

Un travail sur le terrain devra s'opérer, par des relevés dans l'espace de formes, de couleurs ou de motifs inventées et créées dans les carnets – un travail de repérages tel que celui de Bruno Munari, qui répertorie dans ses petits livres les présences des carrés/cercles/triangles dans diverses formes de la nature ou dans celles créées par l'homme. Cette recherche se fera également à travers livres, images et documents, dans un souci constant de documentation, dans tous les temps de l'expérimentation graphique (avant, pendant, après).

Ainsi différentes problématiques de dessin seront abordées, vues comme des préparations à l'édition, à la narration, à la signalétique ou à la scénographie.

CULTURE SPÉCIFIQUE DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

3, 4, 7, 8, 9 & 10

jour et heure

jeudi 9h-12 h

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 du questionnement qui habite aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture et l'art et les choses de la vie. Des présentations seront aussi assurées par les étudiants, dans le but de tester des formes de conférences, de présentation et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée.

semestres 3 et 4

— design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h		Méthodologie D. Barreau, sem. paire				
9h-10h			Photographie J.-F. Labérine sem. imp.			
10h-11h	Histoire de l'art J. Dupeyrat	Presse D. Barreau sem. paire				Photographie J.-F. Labérine sem. paire
11h-12h						
12h-13h	Dessin L. Cathala sem. paire, rv individuels	Design graphique R.-P. Lefèvre RV individuels	Rencontre collégiale sem. paire			
13h-14h				Español F. Marti-Jufresa		
14h-15h						
15h-16h	Ateliers bibliothèque projets	Design graphique R.-P. Lefèvre	Design graphique F. Chastanet	Suivi de projets L. Cathala sur rv sem. paire	Ateliers bibliothèque projets sem. imp.	Ateliers projets
16h-17h	Dessin L. Cathala semaine paire					
17h-18h					English Adam Scrivener	
18h-19h	Histoire cinéma muet D. Barreau	Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré	Conférences sem. paire	Philosophie Ana Scrivener		Ateliers projets
19h-20h						

semestres 5 et 6

COLLÉGIALE

enseignant(s)

Ensemble des enseignants

semestre et option

3, 4, 5, 6

jour et heure

semaine paire

mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec l'ensemble des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

DESIGN GRAPHIQUE – EXPOSITION MOBILE

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

5 et 6

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et d'une intégration cohérente de projet de l'espace architectural jusqu'au papier et l'écran.

- Comprendre les enjeux et les conditions actuelles de la production visuelle et des questions d'existence dans l'espace urbain.
- Développer une méthode de travail dans le design graphique, de la programmation à la conception et découverte des questions de lisibilité et de perception visuelle.
- Mise en pratique des méthodes de travail et des processus de création graphique.
- Traduction graphique des idées : adéquation entre intentions, moyens formels, techniques et médiatisations.

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 itinérante ou « clé en main » dont on concevra tout d'abord précisément le cahier des charges. On insistera ici particulièrement sur la dimension programmatique du travail du concepteur, vers la définition d'un parti pris d'exposition clair avant toute mise en forme, lié à des expérimentations et exercices graphiques préalables. L'étudiant devra de son côté définir un lieu d'intervention possible de cette exposition dans Toulouse, dans le centre ou la périphérie de l'agglomération, et concevoir l'ensemble de l'exposition et sa communication.

WEBDESIGN**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre et option

5 et 6

jour et heure

vendredi 14h-18h

objectifs

Approfondissement des savoirs fondamentaux liés au champ du webdesign. 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 webdesign, d'en interroger de façon pertinente les finalités et d'y apporter des réponses graphiques et plastiques cohérentes.

Par la présentation de productions dédiées aux écrans, on analysera formes et fonctions, charte graphique, code source. À partir de contenus thématiques, notamment en lien avec le cours Exposition Mobile, il s'agira d'imaginer des propositions de diffusion en ligne du projet : organiser l'espace de(s) l'écran(s) tant au niveau du sens que de la forme, en mettant en jeu les notions de hiérarchie de l'information, d'interactivité, d'ergonomie, de responsive webdesign (adaptation aux différents écrans). Nous approfondirons les langages dédiés aux pages web, ainsi que les questions d'accessibilité, de mise en ligne et de diffusion. Dans la perspective d'une autonomie de travail, apprendre à apprendre : savoir rechercher sur le réseau des ressources très spécifiques. Nous réfléchirons sur les enjeux, tant

économiques que culturels, liés à ce support de diffusion.

Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié, dans le souci d'une pratique humaniste de partage des savoirs.

Références

Aux sources de l'utopie numérique, Fred Turner, éditions C et F.

La démocratie Internet, Dominique Cardon, éditions Seuil.

Lire à l'Ecran, éditions B42.

Collection *A book apart*, éditions Eyrolles.

Graphisme en France 2012 : code, source, design, édité par le CNAP.

DESSIN : L'UTOPIE DESSINÉE : ARCHITECTURES DE PAPIER, TRAMES DANS LA VILLE ET SUR LA FEUILLE**enseignante**

L. Cathala

semestre et option

5 et 6

jour et heure

Lundi 8h-13h, 8h-12h semaine paire (+ rdv individuels de 12 à 13h)

objectifs

Développer un travail plastique de dessin et une culture graphique à travers un axe de travail précis.

Réalisation de dessins à des formats différents, à l'échelle du mur et de la page
Réalisation d'une édition collective, revue virtuelle de Dessin & Architecture, et d'un corpus de travaux originaux
l'accompagnant.

contenu

L'architecture des années 50/60/70 sera notre point de départ, et notamment les architectures radicales en réaction au fonctionnalisme, avec pour référence Buckminster Fuller, Archigram, Superstudio, Archizoom (...) jusqu'à des visions contemporaines qui s'appuient sur celles-ci, en examinant les relations art/architecture/design graphique (œuvres et textes de Dan Graham, dessins d'architectes, dessins, livres et textes de Rem Koolhaas, films qui investissent l'utopie ou la dystopie urbaine et périurbaine – Playtime de Jacques Tati, Streamside Day de Pierre Huyghe...)
Sur le modèle du livre de Rem Koolhaas *New York Délire* il va falloir enquêter sur un « délire » architectural précis, et créer une sorte de récit (dessin & écriture).

Documenter sa recherche, en prenant comme base iconographique divers documents issus des fonds anciens et modernes de la bibliothèque de l'école, et en pratiquant le relevé et l'étude de terrain – à Toulouse, dans Toulouse, et ailleurs – (pour aller chercher sur le terrain les formes et les images nécessaires au récit architectural, par des notes dessinées, écrites, photographiques, filmées...), pour ensuite mettre en place une production graphique entre documents et fictions.

Ex : la *Glooscap* d'Alain Bublex, qui réinvente les archives de sa ville fictive, mais qui photographie aussi des lieux réels pour créer ses archives / Berdaguer & Péjus, qui revisitent les expérimentations radicales des années 70 et les réactivent en les reliant à des problématiques actuelles, scientifiques, sociales, architecturales, / l'Atelier Van Lieshout, qui fonctionne en agence et met en place un projet architectural, de design, et un projet graphique, autour de questions architecturales et sociales actuelles, par l'entremise de la fiction et de l'ironie (voir du burlesque)...

**DESIGN GRAPHIQUE :
RÉSEAUX & TERRITOIRES****enseignant(s)**

F. Chastanet

semestre et option

5 et 6

jour et heure

jeudi 14h-18h

objectifs

À partir d'un contexte territorial donné (Toulouse Métropole), initiation aux problématiques d'identité visuelle, de signalétique et d'«information design» appliqué au domaine des transports publics. Cette pratique de projet a pour ambition de développer une qualité visuelle au service de tous dans l'espace public, à partir d'éléments non questionnés de notre environnement quotidien.

contenu

La première phase de ce projet explorant l'image de la ville et ses représentations schématiques consiste en la re-activation du projet signalétique pictographique de Lance Wyman pour le métro de Mexico (1969) appliqué aux transports publics de la communauté urbaine de Toulouse. À partir d'un état des lieux, les étudiants vont collectivement concevoir un contre-projet d'un système signalétique et cartographique pour les réseaux de métro, tram et bus, chacun se voyant confier une série de pictogrammes des stations ou points d'arrêt ainsi que différentes cartes informatives. Comment résoudre l'opposition esthétique entre l'évocation d'un lieu spécifique aux caractéristiques propres et un réseau neutre et homogénéisant, c'est-à-dire l'identité du lieu au sein d'une structure visuelle globalisante ? Dans la deuxième phase du projet, chaque étudiant devra

identifier un problème spécifique de communication urbaine à résoudre, du micro espace éditorial du prospectus à l'affiche cartographique ou au macro espace d'une intervention signalétique au sein d'un édifice architectural existant.

La pratique d'atelier s'accompagnera de cours sur l'apparition de la notion d'«information design» au 20e siècle comme le plan du métro de Londres d'Henry C. Beck, le travail de Massimo Vignelli pour le métro de New York, Rudi Meyer pour le RER parisien, les récentes expérimentations du Bureau d'Intervention graphique (studio intégré au sein d'une structure publique, la CUB à Bordeaux), le studio Kuntrapunkt (Bo Linnemann) sur l'identité visuelle et la typographie de la compagnie publique des trains danois, les articles de Ken Garland sur le cartographe-randonneur Alfred Wainwright, le travail éditorial d'atlas urbains de Joost Grootens ou les expérimentations du studio Catalog Tree sur les bases de données numériques. Nous reviendrons particulièrement sur l'approche pionnière du géographe-cartographe français Jacques Bertin et la constitution de la notion de «sémologie graphique».

PHOTOGRAPHIE**enseignant(s)**

J.-F. Labérine

semestre et option

5 et 6

jour et heure

mardi 14h-18h

objectifs

Ce cours permet d'approfondir et de mettre en œuvre des processus de création liés à la pratique du médium photographique. Une réflexion autour de votre projet personnel sera abordée en portant une attention particulière aux questions de sens et de méthodologie. Seront abordées des questions de concordances entre intentions et mise en œuvre de l'outil photographique.

contenu

À partir de vos réflexions autour de votre projet, un travail de prise de vues sera développé dans l'intention de rendre cohérent le sens de votre production photographique dans sa continuité et sa pertinence. Une attention particulière sera portée sur l'organisation des images patiemment sélectionnées, de leur mise en regard, de la lisibilité et de la compréhension du ou des messages à transmettre.

ÉCRITURE(S)**enseignant(s)**

P. Fauré

semestre et option

5 et 6

jour et heure

jeudi 9h-12h

objectifs

Dans son rapport à la production plastique, il conviendra de faire émerger un projet personnel singulier en s'appuyant sur une connaissance culturelle approfondie. Suivi et préparation au DNAP.

contenu

Dans la continuité de l'enseignement du même nom, pratiqué en deuxième année, ce cours insiste plus sur les productions et la mise en place de recherches de chaque étudiant. Si la référence et l'étude d'œuvres fondatrices reste d'actualité, c'est moins pour ces aspects de découverte, mais comme élément du développement d'une pensée critique ancrée sur les problématiques soulevées par les projets de l'étudiant. Il sera porté une attention particulière à la question des modes de diffusion aussi bien que des structures narratives ou des esthétiques variant en fonction des usages et des médiums. Enfin, la préparation d'un écrit pour présenter les travaux (articles, essais ou mémoire de projet) prendra une place progressive dans le cursus. Ces différentes pratiques de l'écriture seront établies en relation étroite avec les enseignements plastiques, tant pour l'établissement de leur contenu que pour leur mise en forme éditoriale et leur diffusion.

semestres 5 et 6

— design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Dessin L. Cathala semaine paire	Ateliers Bibliothèque projets	Design graphique S. Dégeilh	Écriture P. Fauré	English Adam Scrivener
10h-11h					Méthodologie D. Barreau sem. imp.
11h-12h					
12h-13h			Rencontre collégiale sem. paire		
13h-14h	Ateliers Bibliothèque projets	Ateliers Bibliothèque projets	Design graphique : exposition mobile R.P. Lefèvre	Español F. Marti-Jufresa	Web design D. Petit-Armand
14h-15h				Photographie J.F. Labérine	
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
18h-19h		Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré	Conférence sem. paire	Ateliers projets	
19h-20h					

LA MÉTHODE GRAPHIQUE

enseignant(s)

S. Dégeilh

semestre et option

5 et 6

jour et heure

mercredi 9h-12h

objectifs

Sur la base de ce terme développé par Jules Étienne Marey comme méthode d'observation scientifique du mouvement, ce cours proposera aux étudiants de travailler sur la notion de restitution.

contenu

À partir d'un événement — exposition, projection, conférence, lecture, etc. — il s'agira, suite à l'observation et à la documentation, de mettre en place des techniques de captation et de représentation, de sélectionner les données et de les mettre en formes sur des supports propres aux champs du design graphique. Au travers de la construction d'une méthodologie personnelle et adaptée au contexte, les étudiants seront amenés à se confronter à des questions de data-visualisation, de design éditorial et d'objectivité.

Il s'agira entre autres de réaliser ensemble une série d'affiches envisagée comme objet éditorial de restitution des conférences de l'école.

ateliers de recherche

BRACONNAGES

enseignant(s)

J. Dupeyrat avec D. Ancelin, L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi et mardi sur rendez-vous

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

En partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, Braconnages est un projet dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Livres d'artistes, *bookworks*, *photobooks*, *'zines*, graphisme éditorial, etc. : le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité.

Braconnages s'organisera en plusieurs temps et modalités de travail :

- ✘ Des sessions collectives d'étude de la production éditoriale contemporaine dans le champ des arts visuels, par l'exploration des collections de la médiathèque des Abattoirs et par des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, graphistes, éditeurs, etc.).
- ✘ La réalisation de projets éditoriaux individuels de la part des étudiants.
- ✘ La réalisation d'un projet éditorial collectif qui aura, à l'instar de Braconnages dans son ensemble, une visée à la fois artistique et théorique.
- ✘ La réalisation d'une ou plusieurs expositions permettant de présenter l'ensemble des activités de Braconnages.

semestres 3 à 6 — option design

176	semestres 3 & 4
182	emploi du temps
184	planning annuel
188	semestres 5 & 6
194	emploi du temps
196	planning annuel

«Faire du design, ce n'est pas donner forme à un produit plus ou moins stupide pour une industrie plus ou moins luxueuse. Pour moi, le design est une façon de débattre de la vie» (Ettore Sottsass).

L'enseignement du design ne se limite pas à la seule reproduction des modèles existants, mais vise bien à entreprendre une réflexion sur le quotidien, les espaces et les objets qui organisent le cadre de vie. Si le design est une discipline qui a pour méthodologie de partir de l'individu pour extrapoler à l'habitation, à la ville, discipline du quotidien qui inclut et dépasse la production industrielle des standards et des biens de consommation pour redéfinir à partir de l'espace privé les conditions d'existence de la société, alors nous sommes bien au cœur des préoccupations qui nourrissent la pédagogie et les objectifs des enseignements du design à l'isdaT.

Les évolutions des formes urbaines, l'émergence de pratiques individuelles ou collectives transforment le quotidien et influencent les modes de vie. L'observation sensible de ces phénomènes ouvre au designer autant de territoires à explorer, à traduire, à en imaginer les formes et les objets condensateurs des comportements. C'est de ce design dont nous parlons, loin de l'industrie du luxe dans laquelle se complaisent certains designers. C'est ce territoire-là que le designer doit investir s'il veut que sa fonction sociale, sa contribution à la construction de la ville à venir soit une réalité.

Finalité

L'enseignement a pour finalité d'aider à l'acquisition des fondamentaux et des connaissances requises en design en vue du DNAP. Les évaluations en vérifient la progression. Lors du DNAP, l'étudiant doit :

- ✘ connaître les méthodes et les étapes d'approche des projets relatifs aux champs du design,
- ✘ avoir acquis les fondamentaux du design de manière à développer une autonomie de création,
- ✘ pouvoir témoigner de ses capacités intellectuelles et pratiques, dans les médiums suivants : dessin, écriture, webdesign, photographie, volume, infographie, vidéo
- ✘ avoir fait des expérimentations plastiques variées,
- ✘ avoir réalisé des travaux aux qualités artistiques avérées,
- ✘ être capable d'avoir une lecture critique et théorique de sa production et des champs auxquels il les rattache,
- ✘ avoir ébauché une recherche personnelle de manière suffisante à pouvoir poursuivre son cursus en design,
- ✘ pouvoir témoigner d'un champ d'expression et de réflexion qui lui est propre,
- ✘ être ouvert à un champ de recherche dont la dimension artistique est affirmée et dont les formes et les techniques sont innovantes et ancrées dans la dynamique de la réalité professionnelle.

Partage, stages et expériences professionnelles

Des projets communs sont organisés entre les différentes années de l'option design, ainsi que des projets ouverts vers l'extérieur de l'Ecole (concours, mise en situation réelle, stage). Ils sont destinés à se familiariser avec les modalités d'une recherche en groupe et d'un travail en commun dans des conditions approchant celles des réalités du monde professionnel.

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence sont prises en compte lors de l'évaluation.

Critères

- ✘ présentation des travaux (formelle et critique),
- ✘ origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production),
- ✘ inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances),
- ✘ qualité des réalisations.

Coordination

Le coordonnateur est Michel Gary.

grille des crédits

semestre 3	crédits	semestre 5	crédits
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	2	Stage	2
Bilan	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Total	30	Bilan	4
		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 personnelles	4	Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4	Diplôme	15
Total	30	Total	30

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

semestres 3 et 4

cours / thèmes à l'étude

LE GRAND CHAUD

enseignant(s)

Tous les enseignants de l'option

semestre et option

3 à 7

jour et heure

jeudi 26 et vendredi 27 septembre

objectifs

Rencontre avec les étudiants issus de l'année 1 et rejoignant l'option design ainsi que les étudiants recrutés sur équivalence. Le but étant de prendre connaissance de leur production antérieure afin d'y déceler les points particuliers développés et les perspectives qui s'en dégagent en fonction des enseignements de l'option.

contenu

Les étudiants devront présenter leurs travaux. Ils sont donc invités à rassembler les travaux les plus significatifs pour ces rencontres.

FAIRE-SAVOIR #1 WEBDESIGN/ PRATIQUES NUMÉRIQUES

enseignant(s)

D. Petit-Armand

semestre et option

3 et 4

jour et heure

jeudi en demi-groupe 14h-18h

objectifs

Fondamentaux des connaissances de base liées à Internet et à l'expérimentation d'une publication en ligne : choix pertinent des outils, des langages, des formes de diffusion. Acquisition d'une culture web liée à l'open source et au partage des données.

contenu

Il s'agira durant l'année de rendre compte de l'évolution des projets basés sur les thématiques données en les documentant (textes, images, références). Pour ce faire, il sera nécessaire d'acquérir les méthodes de travail liées au champ de ce médium et de documenter les pistes de recherches par une production d'écrits et d'images, en s'appuyant sur les références convoquées lors de ces expérimentations. Communiquer le ou les projets en ligne (sous forme de blog notamment). Se doter d'une culture web ancrée dans l'actualité (visites de sites, émissions de radio, lecture d'articles de presse).

LANGAGES, REPRÉSENTATION & TECHNOLOGIE DE L'OBJET ET DE L'ESPACE PARTIE 1

enseignant(s)

L. Bataille, J.-M. Evezard, J. Lahouze

semestre et option

3, dans le cadre de Leçon de chose(s)

jour et heure

du 5 au 8 novembre et du 26 novembre au 6 décembre

objectifs

Prendre en main les divers moyens de conception et de représentation, et les outils nécessaires à la communication du projet.

contenu

Découverte et apprentissages des divers outils : croquis, dessin codé espace/objet, infographie PhotoShop, Rhino3D et 3DStudioMax.

LANGAGES, REPRÉSENTATION & TECHNOLOGIE DE L'OBJET ET DE L'ESPACE PARTIE 2

enseignant(s)

L. Bataille, J.-M. Evezard, J. Lahouze

semestre et option

4

jour et heure

vendredi 9h-13h

objectifs

Manipuler les divers moyens de conception et de représentation, et les outils nécessaires à la communication du projet.

contenu

Perfectionnement des apprentissages des divers outils : croquis, dessin codé espace/objet, infographie PhotoShop, AutoCad 2D et 3DStudioMax. Application dans les rendus des projets développés durant le semestre

BONJOUR MARCEL**enseignant(s)**

M. Gary, S. Lorenzi, H. Perez, avec S. Marsden, P.-L. Dufour, F. Soubré-Péré

semestre et option

3

jour et heure

du mardi 1 octobre au jeudi 31 octobre 9-20h

objectifs

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

contenu

Le cours se structure autour d'un sujet/prétexte. À partir d'un choix d'objets aux typologies variées et représentatives d'une méthodologie de mise en œuvre non conventionnelle, l'étudiant après avoir dans un premier temps analysé les différentes données du sujet, choisira par affinité une piste pour concevoir et fabriquer selon une méthode qui lui sera propre, un objet en utilisant les matériaux et les moyens mis à sa disposition dans les ateliers de l'école. Se poseront ici les questions de choix de matériaux, de comportements, de potentiels formels et structurels, de cohérences... et surtout d'échelles.

LEÇON DE CHOSE(S)**enseignant(s)**

S. Lorenzi, L. Bataille, D. Petit-Armand, J.-M. Evezard, J. Lahouze + designer invité

semestre et option

3

jour et heure

du 5 novembre au 13 décembre

objectifs

Méthodologie. Appréhender à travers le projet de design d'objet les diverses méthodologies du champ du design. Mettre en œuvre, en forme, en maquette, en application (par une approche de la technique et de divers procédés de fabrication), les concepts abordés. Langages. Maîtriser les divers outils de la conception et de la représentation. Fondamentaux des connaissances de base liées à Internet

contenu

Une première phase d'analyse permet d'aborder le projet de design. A travers un regard croisé porté sur des approches diversifiées du design d'objet, l'étudiant met en place une réflexion autour de la pratique des objets tout en questionnant l'aspect formel et les transformations contemporaines des modes de vie. Leçon de chose(s) intègre une découverte et des apprentissages des langages et des codes de représentation : croquis, dessin perspectif, dessin codé espace et objet, infographie 2D (AutoCad et Photoshop) et infographie 3D (3DStudioMax). Le projet doit être abouti sous plusieurs aspects : concept, forme (volume, couleur, matériaux), publication en ligne. Le rendu permet de mettre en évidence les différentes phases de conception, les pistes explorées et les choix opérés.

DÉJEUNER EN VILLE**enseignant(s)**

Tous les enseignants de l'option

semestre et option

3, 5, 7 et 9

jour et heure

du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2013

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mise en scène un véritable projet qui ne se déroulerait que dans le secret de la cuisine.

« MES PETITES RÉSISTANCES »**enseignant(s)**

M. Gary, S. Lorenzi

semestre et option

4

jour et heure

du mardi 6 janvier au vendredi 17 janvier 2014

objectifs

Dans un premier temps, cet intensif a pour objet de transmettre aux étudiants une approche intuitive de certains principes constructifs. Dans un second temps, cet atelier permettra aux étudiants d'envisager avec plus de sérénité et de souplesse une construction à l'échelle 1.

contenu

Sur un principe ludique faisant appel à des processus de fabrication et d'assemblage spécifiques à un matériau, les étudiants réaliseront une construction sous contrainte en maquette. La résistance et l'ingéniosité de ces constructions seront testées lors de démonstrations collectives et confrontées à un jury qui en validera une. La maquette sélectionnée sera réalisée à l'échelle 1.

**VOISIN / VOISINE
RÉFLEXIONS SUR L'HABITÉ DANS
L'ESPACE URBAIN CONTEMPORAIN****enseignant(s)**

M. Valentin, J. Almudever, S. Lorenzi, M. Gary

semestre et option

4

jour et heure

du 11 février au 11 avril 2014

objectifs

Engager une réflexion sur l'habité, l'habitation, sa conception et ses incidences sur l'environnement humain et physique.

Introduction au rapport à l'autre dans ce que l'on entend par voisinage, sa négociation et ses formes.

contenu

Ces notions seront abordées à travers l'hypothèse de travail d'un «village urbain» s'inscrivant dans un contexte particulier favorisant l'émergence et le constat des objectifs supposés.

A travers un module de base, la parcelle, seront posés les principes et questions qui traversent la conception contemporaine des espaces habitables et/ou habités.

**PHOTOGRAPHIE : VOISIN/VOISINE/
VISION DE PROXIMITÉ****enseignant(s)**

J.-F. Laberine

semestre et option

3 et 4

jour et heure

du 11 février au 11 avril

objectifs

1/ La Photographie est envisagée en termes d'acquis fondamentaux dans le champ du Design. Les bases théoriques de ce médium doivent être appréhender dans la perspective d'accéder à la maîtrise des outils et des moyens technologiques nécessaires afin de servir la pratique plastique.

Les sujets seront abordés par des travaux dirigés dans une perspective d'acquérir les différentes techniques de prise de vues, de maîtrise de la lumière, du cadre et de notions de profondeur de champ (utilisation de différentes focales, du grand angle au téléobjectif), d'évaluer au mieux les distances dans l'espace de prise de vues que ce soit au studio (utilisation de la lumière artificielle/flash) ou en extérieur (lumière du jour).

Approfondir la connaissance de ces outils vous permettra tout au long de l'année de vous engager dans une pratique photographique et de poser un regard au travers de vos expériences personnelles et sensibles.

2/ Engager un travail photographique et une réflexion autour de la proximité du franchissement ou non des limites dans l'espace urbain intérieur et/ou extérieur. Envisager les situations où les frontières entre dedans et dehors deviennent précaires.

contenu

1 A partir de plusieurs points de vues autour de différents contextes auxquels vous serez confrontés (c'est-à-dire des situations dans lesquelles se produisent des événements), vous identifierez les lieux, les espaces, les points de vues pour lesquels vous argumenterez vos propositions photographiques. Mais aussi vous pourrez expérimenter par la mise en scène et la mise en lumière vos propres événements liés au processus photographique de création dans le champ du design.

2 Par les nombreux défis qu'il faudra mettre en œuvre, les propositions photographiques que vous investirez, vous permettrez de regarder différemment votre environnement et plus particulièrement les gens qui évoluent près de vous, dans l'intention de faire coexister les rapports sur l'environnement humain.

Cette coexistence du rapport au monde extérieur par l'observation et le décryptage de l'espace physique (le voisinage direct) vous incitera à aborder ce thème en définissant votre point de vue (positionnement dans l'espace et le temps), la distance (profondeur de champ), les limites (cadre, hors-champ), la lumière (jour, nuit, ombre, etc). Vous appréhendez ces territoires sur les espaces habitables et/ou habités par la production d'une ou plusieurs séries de photographies du ou des formats de votre choix en accord avec l'ensemble de la collégiale d'enseignants.

Semestre 3 et 4 (année 2) / option design

TRANS/MISSION**enseignant(s)**

sous la responsabilité des professeurs de l'option

semestre et option

4

jour et heure

du 26 mai au 24 juin 2014

objectifs

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de transmission de savoir-faire pratique et conceptuel entre les étudiants de l'année 2 et les étudiants finalisant les pièces graphiques et formelles du DNSEP. Les étudiants de l'année 2 devront intervenir en tant qu'aide logistique mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences, le but avoué de ce partenariat entre étudiants étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de construire un moment d'échange.

semestres 3 et 4 — design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Th. du design H. Perez sem. paire	Méthodologie D. Barreau semaine paire			
10h-11h		Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque	Langages, représentation & technologie L. Bataille, J-M Evezard, J. Lahouze (sem. 4)
11h-12h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
12h-13h					
13h-14h			Español F. Marti-Jufresa		
14h-15h	Fondamentaux de l'architecture J. Almudever	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque	Faire-savoir#1 webdesign	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque
15h-16h					
16h-17h	Th. du design H. Perez sem. paire			Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque	English Adam Scrivener
17h-18h					
18h-19h	Histoire cinéma muet D. Barreau	Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)		Philosophie Ana Scrivener	Thèmes à l'étude ateliers
19h-20h			Conférence sem. paire		

semestres 3 et 4 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
D 1	M 1	V 1 Toussaint	D 1	M 1
L 2	M 2 Bonjour Marcel	S 2	L 2	J 2
M 3	J 3	D 3	M 3	V 3
M 4	V 4	L 4	M 4 Intensif langages	S 4
J 5	S 5	M 5	J 5	D 5
V 6	D 6	M 6	V 6	L 6
S 7	L 7	J 7	S 7	M 7
D 8	M 8 Bonjour Marcel	V 8	D 8	M 8 Mes petites résistances
L 9	M 9	S 9	L 9 Rendu	J 9 Maquette
M 10	J 10	D 10	M 10	V 10
M 11	V 11	L 11 Armistice	M 11 Rendu	S 11
J 12	S 12	M 12	J 12	D 12
V 13	D 13	M 13	V 13	L 13
S 14	L 14	J 14	S 14	M 14
D 15	M 15	V 15	D 15	M 15 Mes petites résistances
L 16	M 16 Bonjour Marcel	S 16	L 16	J 16
M 17	J 17	D 17	M 17	V 17
M 18	V 18	L 18	M 18 Déjeuner en ville	S 18
J 19	S 19	M 19	J 19 Design culinaire et scénographie	D 19
V 20	D 20	M 20	V 20	L 20
S 21	L 21	J 21	S 21	M 21
D 22	M 22	V 22	D 22	M 22 workshop Arebours
L 23	M 23 Bonjour Marcel	S 23	L 23	J 23
M 24	J 24	D 24	M 24	V 24
M 25 Rentrée semestre 3/6	V 25	L 25	M 25	S 25
J 26 Le grand chaud	S 26	M 26	J 26	D 26
V 27	D 27	M 27	V 27	L 27
S 28	L 28	J 28	S 28	M 28
D 29	M 29	V 29	D 29	M 29 restitution du workshop
L 30	M 30 Rendu Bonjour Marcel	S 30	L 30	J 30
	J 31		M 31	V 31 fin semestre hiver

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
S 1	S 1	M 1	J 1	D 1
D 2	D 2	M 2	V 2	L 2
L 3 début semestre d'été	L 3	J 3	S 3	M 3
M 4	M 4	V 4	D 4	M 4
M 5	M 5	S 5	L 5	J 5 Trans/mission
J 6 Evaluations	J 6	D 6	M 6	V 6
V 7 Semestre 3	V 7	L 7	M 7	S 7
S 8	S 8	M 8	J 8	D 8
D 9	D 9	M 9	V 9	L 9 Pentecôte
L 10	L 10	J 10	S 10	M 10
M 11	M 11	V 11	D 11	M 11
M 12 Voisin/voisines + photo	M 12	S 12	L 12	J 12
J 13	J 13	D 13	M 13	V 13
V 14	V 14	L 14	M 14	S 14
S 15	S 15	M 15	J 15	D 15
D 16	D 16	M 16 voyage option	V 16	L 16
L 17	L 17	J 17	S 17	M 17
M 18	M 18 semaine des workshops	V 18	D 18	M 18
M 19	M 19	S 19	L 19	J 19
J 20	J 20	D 20	M 20	V 20
V 21	V 21 JPO	L 21 Pâques	M 21	S 21
S 22	S 22 JPO	M 22	J 22	D 22
D 23	D 23	M 23	V 23	L 23
L 24	L 24	J 24	M 24	M 24
M 25	M 25	V 25	S 24	M 25
M 26	M 26	S 26	D 25	M 25
J 27	J 27	D 27	L 26	J 26
V 28	V 28	L 28	M 27	V 27
	S 29	M 29	M 28	S 28
	D 30	M 30	J 29	D 29
	L 31		V 30	L 30
			S 31	

ateliers de recherche

MACHINA

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet, en collaboration avec le GMEA (T. de la Hogue, P. Perez)

semestre et option

semestre 3 à 6 option art et design,

jour et heure

jeudi de 14h à 18h option art
jeudi de 14h à 16h semestre 3 à 4 option design
et de 16h à 18h semestre 5 et 6 option design

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

contenu

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ses appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux («hacker», «maker»). D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP. Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront

validés par l'ensemble de ces interlocuteurs et mis en commun par le biais de plateformes de partage sur Internet. Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel. Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Électro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme à l'atelier de recherche Creative Commons & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

réunion

FAISABILITÉ DE PROJETS

enseignant(s)

J.-P. Castex, M. Gary, P. Mellet, E. Pitoiset, S. Provost, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy

semestre et option

3 à 10, options art et design

jour et heure

semaine paire
jeudi 11h-12h30

objectifs

Évaluer les faisabilités des projets dans les ateliers de volume

contenu

Ces réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets envisagés par l'étudiant, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. Par « projet » dans les ateliers volume nous entendons toute réalisation faisant partie du travail personnel de l'étudiant et non des exercices. Toutes les productions et toutes les demandes de matériaux doivent être supervisées par un enseignant de volume et par l'assistant de l'atelier concerné.

semestres 5 et 6

cours / thèmes à l'étude

HABITER

enseignant(s)

J. Almudever, M. Valentin, M. Gary, S. Lorenzi, L. Bataille, J.-M. Evezard, D. Petit-Armand, J.-F. Labérine, J. Lahouze

semestre et option

5

jour et heure

du 1er octobre 2013 au 13 décembre 2013

objectifs

Ce travail consistera à décrypter les différentes manières d'habiter qui auront été définies du point de vue du designer, de leur échelle de conception et d'intervention. L'étudiant devra s'en saisir afin de porter un regard cultivé et créatif sur les pratiques urbaines et les modes opératifs du design dans la les transformations de la ville afin de dégager un questionnement et un projet qualifiant les espaces et les objets. Afin de mener à bien ce travail, des professeurs, selon leurs compétences, contribueront à la construction des différentes articulations du thème.

contenu

Afin de dégager une méthode simple de conception et d'en marquer les évolutions, l'étude sera constituée de phases successives permettant d'engager une progressivité des acquisitions et des pratiques. Introduction du thème: du 1er Octobre au 4 Octobre 2013
Habiter ne se qualifie pas simplement en terme d'architecture mais bien dans la manière d'investir un lieu afin d'y construire une totalité de dispositifs le qualifiant. Habiter, c'est vivre!
Phase 1: du 7 Octobre au 9 Novembre 2013. LE DÉPLACEMENT: les villes bougent et leurs habitants aussi. De La ville historique à la ville diffuse, quelles sont les manières

d'habiter l'espace.

Phase 2: du 12 Novembre au 13 Décembre 2013.

LA TRANSFORMATION: Quelle ville nous propose-t-on? La ville végétale, la ville technologique. Quelles stratégies développent les habitants pour exister dans la ville, l'habiter?

PHOTOGRAPHIE DANS LE CADRE DU COURS HABITER

enseignant(s)

J.-F. Labérine

semestre et option

5 et 6

jour et heure

du 12 novembre au 13 décembre

objectifs

L'image photographique permet de saisir les aspects visuels et émotionnels des espaces et des lieux habités. Elle est un procédé qui révèle les pratiques sociales et culturelles des habitants. Dans ce cadre, la photographie, dans la continuité d'une pratique constante (hebdomadaire) vous permettra de réaliser et d'envisager une ou plusieurs séries d'images afin de poser un regard objectif ou subjectif autour de l'espace habité.

contenu

Vous engagerez un travail photographique autour de l'espace habité intérieur ou extérieur
Vous traiterez par le cadre de l'image, les différents points de vues à partir de contextes et de lieux investis de vos intentions et propositions visuelles autour du thème «Habiter», c'est-à-dire: investir les lieux publics ou privés.

LA RESTITUTION...

enseignant(s)

J. Almudever, M. Gary, S. Lorenzi

semestre et option

5

jour et heure

du 27 au 31 janvier

objectifs

«La restitution» fait suite au workshop «A rebours» qui se déroulera au Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière. Rappel des objectifs: Succédant à la phase immersive d'observation, cet atelier offre l'opportunité aux étudiants de concevoir un projet in-situ.

contenu

Le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière, projeté par Aldo Rossi et Xavier Fabre, se caractérise par une architecture emblématique et un paysage exceptionnel de force et de beauté. Souvent présentée comme l'une des plus singulières institutions dans le paysage artistique français et international, le Centre d'art de l'île de Vassivière est un lieu consacré à la création contemporaine, à l'expérimentation, à la production, à la recherche, l'échange, la formation et l'accueil. Un lieu de l'art à l'échelle humaine, habitable et convivial où se succèdent des expositions temporaires. Au fil des mois et des années, de grands noms ont exposé leurs œuvres dans cet espace consacré à l'art contemporain... C'est dans ce contexte et à partir d'une imprégnation architecturale et paysagère exceptionnelle, à travers son histoire, son élément fondateur qu'il conviendra sur les fondements d'une thématique commune et les éléments collectés dans cet environnement, de mettre en forme un projet.

ALLEZ, DEHORS !**enseignant(s)**

J. Almudever, L. Bataille

semestre et option

6

jour et heure

du lundi 24 mars au vendredi 28 mars

objectifs

Faire prendre conscience aux étudiants des conditions de production et de réalisation de projets d'architecture et de design à travers des visites de sites ou d'entreprises.

PRODUCTION VECTEUR MONSTRATION**enseignant(s)**

M. Gary, S. Lorenzi, A. Samardzija Scrivener

semestre et option

6

jour et heure

du 17 février au 13 juin 2014

objectifs

Dans le cadre du passage du diplôme de premier cycle, en vue de l'obtention du DNAP, les étudiants doivent être en mesure de montrer dans l'espace l'ensemble de leurs productions. Ils doivent être capable de communiquer aux membres du jury la compréhension qu'ils ont des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, mais également des perspectives de développement qu'ils projettent.

contenu

Dans cet atelier les étudiants réalisent ou finalisent des travaux des semestres précédents. Un travail d'accrochage et de confrontation dans l'espace est mis en œuvre régulièrement. Les étudiants s'efforcent de structurer leurs arguments et travaillent à la bonne communication de leurs intentions à l'oral.

LANGAGES, REPRÉSENTATION & TECHNOLOGIE DE L'OBJET ET DE L'ESPACE PARTIES 3 & 4**enseignant(s)**

L. Bataille, J.-M. Evezard, J. Lahouze

semestre et option

5 et 6

jour et heure

vendredi 14h-18h

objectifs

Maitriser les divers moyens infographiques de conception et de représentation, et s'approprier les outils en exprimant une écriture personnelle.

contenu

Mise en application dans les projets de différents modes de représentation (croquis, dessin, Photoshop, AutoCad, Rhino3D et 3DStudioMax).

FAIRE-SAVOIR #2 WEBDESIGN/ PRATIQUES NUMÉRIQUES**enseignant(s)**

D. Petit-Armand

semestre et option

5

jour et heure

jeudi 9h-12h en demi-groupe

objectifs

Approfondissement des connaissances de base liées à Internet et à l'expérimentation d'une publication en ligne : choix pertinent des outils, des langages, des formes de diffusion. Acquisition d'une culture web liée à l'open source et au partage des données.

contenu

Les étudiants devront documenter leur thématique de travail par des textes, des images, des références, afin de rendre compte de l'évolution de leur projet par une production en ligne. Il s'agira de construire cette diffusion en énonçant les expérimentations et pistes de recherches menant aux productions plastiques. Acquérir et approfondir les méthodes de travail liées au champ de ce médium. Communiquer le ou les projets en ligne, sous forme de blog ou de site internet. Se doter d'une culture web ancrée dans l'actualité (visites de sites, émissions de radio, lecture d'articles de presse).

BOOKS : ESPACE
«COMMUNIQUER SON PROJET »

enseignant(s)

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

semestre et option

6

jour et heure

du 20 juin au 27 juin, 9h-20h

objectifs

Préciser et mettre en œuvre le contenu d'un «book» et d'un blog présentant l'ensemble des projets réalisés et à finaliser.

contenu

Après une période de présentation de l'ensemble des travaux, et une analyse permettant de dégager les éléments forts du parcours de l'étudiant, la représentation de ces éléments sera mise en œuvre sous des formes diverses de publication. Ce corpus sera à compléter par d'éventuelles images, photographies, plans, textes, etc. afin de communiquer de façon pertinente les expérimentations de l'étudiant et documenter son parcours dans l'Ecole.

ateliers de recherche

BRACONNAGES

enseignant(s)

J. Dupeyrat avec D. Ancelin, L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi et mardi sur rendez-vous

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

En partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, Braconnages est un projet dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Livres d'artistes, *bookworks*, *photobooks*, *zines*, graphisme éditorial, etc. : le terme «artistique» s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Braconnages s'organisera en plusieurs temps et modalités de travail :

- ✘ Des sessions collectives d'étude de la production éditoriale contemporaine dans le champ des arts visuels, par l'exploration des collections de la médiathèque des Abattoirs et par des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, graphistes, éditeurs, etc.).
- ✘ La réalisation de projets éditoriaux individuels de la part des étudiants.
- ✘ La réalisation d'un projet éditorial collectif qui aura, à l'instar de Braconnages dans son ensemble, une visée à la fois artistique et théorique.
- ✘ La réalisation d'une ou plusieurs expositions permettant de présenter l'ensemble des activités de Braconnages.

ISDAT - VILLA ARSON, NICE
« L'ESPACE SONORE, SCULPTER LE SON »

enseignant(s)

S. Lorenzi, C. Tisseyre, artiste invité : Pascal Broccolichi

semestre et option

6 à 10 option art et design

jour et heure

du 1er au 4 avril

objectif & contenu

Évoluant dans différentes disciplines, le travail de Pascal Broccolichi prend sa source dans une approche focalisée sur l'écoute, et tout particulièrement dans le son envisagé comme un vocabulaire de formes qui se prêtent à la création d'installations. Comme cadre pour sa recherche, Pascal Broccolichi a développé un réseau d'environnements multiples liés par des relations continues entre une œuvre et la suivante. En exploitant les principes habituels de certaines lois acoustiques et leur champ d'application technologique autour de l'espace d'exposition, Pascal Broccolichi coordonne la typologie des sons avec nos capacités de perception. Le workshop donnera l'opportunité aux étudiants de s'initier aux pratiques et aux cultures sonores, ainsi que de mettre en place une réflexion sur l'espace sonore. Comment le son modifie l'espace et comment maîtriser cette matière impalpable ? Un second workshop retour sera également mis en place à la Villa Arson en 2014, les étudiants pourront ainsi prolonger leurs investigations dans ce nouvel environnement de recherche.

semestres 5 et 6 — design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Ateliers projets	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque projets	English Adam Scrivener	Faire-savoir#2 sem.5	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque projets
10h-11h			Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque projets		
11h-12h	Théorie du design H. Perez sem. paire				
12h-13h					
13h-14h				Español F. Marti-Jufresa	
14h-15h	Théorie du design H. Perez sem. paire	Cours ateliers bibliothèque projets	Thèmes à l'étude ateliers bibliothèque projets	Philosophie A. Scrivener	Thèmes à l'étude ateliers projets
15h-16h					
16h-17h	Ateliers bibliothèque projets				
17h-18h	Histoire de l'art J. Dupeyrat				
18h-19h		Analyse d'œuvres. Écoute et relation au spectacle vivant P. Fauré (optionnel)	Conférence sem. paire	Méthodologie D. Barreau semaine paire (optionnel)	
19h-20h					Langages, représentation & technologie de l'objet et de l'espace

semestres 5 et 6 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
D 1	M 1	V 1 Toussaint	D 1	M 1
L 2	M 2 Séminaire d'introduction <i>À habiter</i>	S 2	L 2	J 2
M 3	J 3	D 3	M 3	V 3
M 4	V 4	L 4	M 4 Habiter saison 2 + photo	S 4
J 5	S 5	M 5	J 5	D 5
V 6	D 6	M 6 Rendu Habiter saison 1	V 6	L 6
S 7	L 7	J 7	S 7	M 7
D 8	M 8	V 8	D 8	M 8 Séminaire théorie/pratique
L 9	M 9 Début Habiter saison 1	S 9	L 9	J 9
M 10	J 10	D 10	M 10 Rendu Habiter saison 2	V 10
M 11	V 11	L 11 Armistice	M 11	S 11
J 12	S 12	M 12	J 12	D 12
V 13	D 13	M 13 Début Habiter saison 2 + photo	V 13	L 13
S 14	L 14	J 14	S 14	M 14
D 15	M 15	V 15	D 15	M 15 Séminaire théorie/pratique
L 16	M 16 Habiter saison 1	S 16	L 16	J 16
M 17	J 17	D 17	M 17	V 17
M 18	V 18	L 18	M 18 <i>Déjeuner en ville</i> Design culinaire et scénographie	S 18
J 19	S 19	M 19	J 19	D 19
V 20	D 20	M 20 Habiter saison 2 + photo	V 20	L 20
S 21	L 21	J 21	S 21	M 21
D 22	M 22	V 22	D 22	M 22 workshop <i>Arebours</i>
L 23	M 23 Habiter saison 1	S 23	L 23	J 23
M 24	J 24	D 24	M 24	V 24
M 25 Rentrée semestre 3/6	V 25	L 25	M 25	S 25
J 26 Le grand chaud	S 26	M 26	J 26	D 26
V 27	D 27	M 27 Habiter saison 2 + photo	V 27	L 27
S 28	L 28	J 28	S 28	M 28
D 29	M 29	V 29	D 29	M 29 restitution workshop
L 30 Séminaire <i>À habiter</i>	M 30 Habiter saison 1	S 30	L 30	J 30
	J 31		M 31	V 31 fin semestre hiver

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
S 1	S 1	M 1	J 1	D 1
D 2	D 2	M 2	V 2	L 2
L 3 début semestre d'été	L 3	J 3 workshop Broccoli	S 3	M 3
M 4	M 4	V 4 Production vecteur Monstration	D 4	M 4 Production vecteur Monstration
M 5	M 5	S 5	L 5	J 5
J 6	J 6	D 6	M 6	V 6
V 7	V 7	L 7	M 7	S 7
S 8	S 8	M 8 Production vecteur Monstration	J 8	D 8
D 9	D 9	M 9	V 9	L 9 Pentecôte
L 10	L 10	J 10 Evaluations semestre 6 Liste définitive DNAP	S 10	M 10
M 11	M 11	V 11	D 11	M 11 Production vecteur Monstration
M 12	M 12	S 12	L 12	J 12
J 13 Evaluations semestre 5	J 13	D 13	M 13	V 13
V 14	V 14	L 14	M 14 Production vecteur Monstration	S 14
S 15	S 15	M 15	J 15	D 15
D 16	D 16	M 16 voyage option	V 16	L 16
L 17	L 17	J 17	S 17	M 17
M 18	M 18 semaine des workshops	V 18	D 18	M 18 DNAP
M 19 Production vecteur Monstration	M 19	S 19	L 19	J 19
J 20	J 20	D 20	M 20	V 20 préparation du book
V 21	V 21 JPO	L 21 Pâques	M 21 Production vecteur Monstration	S 21
S 22	S 22 JPO	M 22	J 22	D 22
D 23	D 23	M 23 Production vecteur Monstration	V 23	L 23
L 24	L 24	J 24	S 24	M 24 Préparation du book
M 25	M 25	V 25	D 25	M 25 Etablissement de la note
M 26 Production vecteur Monstration	M 26	S 26	L 26 Production vecteur Monstration	J 26
J 27	J 27	D 27	M 27	V 27
V 28	V 28	L 28	M 28 Ascension	S 28
	S 29	M 29 Production vecteur Monstration	J 29 Production vecteur Monstration	D 29
	D 30	M 30	V 30	L 30 Commission de passage
	L 31		S 31	

MACHINA**enseignant(s)**

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard, D. Le Ray, P. Mellet, en collaboration avec le GMEA (T. de la Hogue, P. Perez)

semestre et option

Semestre 3 à 6 option art et design

jour et heure

jeudi de 14h à 18h option art
jeudi de 14h à 16h semestre 3 à 4 option design
et de 16h à 18h semestre 5 et 6 option design

objectifs

Initiation à la création de dispositifs ou d'objets numériques et électro-mécaniques. Etude des enjeux de la technologie sur la société depuis la cybernétique jusqu'à ses développements les plus actuels (FabLab, imprimantes 3D, objets intelligents).

contenu

Les appareils modifient notre perception du temps et de l'espace affectant durablement les modes de vie (téléphones portables, fablab, puces RFID, etc). L'atelier Machina propose aux étudiants de se pencher plus en profondeur sur ses appareils pour passer d'une attitude de consommation à un mode de production collaboratif propre à une société en réseaux («hacker», «maker»). D'un point de vue technique, le cours abordera les différents organes qui fondent un dispositif technologique (numérique, électro-mécanique) et s'appuiera sur des moyens aussi diversifiés que les capteurs, les actionneurs, les environnements Arduino, Pure data et Max-MSP. Le cours sera structuré sous la forme de rendez-vous entre le professeur référent de l'option concernée, l'étudiant et les intervenants du GMEA. Les projets seront validés par l'ensemble de ces interlocuteurs

et mis en commun par le biais de plateformes de partage sur Internet. Tous les étudiants sont encouragés à se munir de leur propre matériel. Cet atelier bénéficie des compétences et savoir-faire du GMEA (Groupe de Musique Électro-acoustique d'Albi-Tarn). Il permet de préparer les étudiants de la phase programme à l'atelier de recherche Creative Commons & OSIA (Open Scenario System for Interactive Application).

réunion

FAISABILITÉ DE PROJETS**enseignant(s)**

J.-P. Castex, M. Gary, P. Mellet, S. Provost, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy

semestre et option

3 à 10, options art et design

jour et heure

semaine paire
jeudi 11h-12h30

objectifs

Évaluer les faisabilités des projets dans les ateliers de volume

contenu

Ces réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets envisagés par l'étudiant, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. Par « projet » dans les ateliers volume nous entendons toute réalisation faisant partie du travail personnel de l'étudiant et non des exercices. Toutes les productions et toutes les demandes de matériaux doivent être supervisées par un enseignant de volume et par l'assistant de l'atelier concerné.

voyage

« A REBOURS »
AU CENTRE INTERNATIONAL
D'ART DU PAYSAGE
DE L'ÎLE DE VASSIVIÈRE

enseignant(s)

E. Castellan, S. Lorenzi, M. Gary

semestre et option

5, option art et design

jour et heure

du 21 au 24 janvier (3 jours sur place)

objectifs

Le workshop «A rebours» se déploie en deux temps, celui d'une observation et celui d'une restitution. Au même titre qu'une résidence, qu'un appel à projet, le principe de ce workshop offre l'opportunité aux étudiants de concevoir un projet «in situ» en s'impregnant de l'atmosphère exceptionnelle du site de Vassivière.

Un premier temps d'observation, de relevé et prise de notes sera demandé aux étudiants lors du voyage. Un second temps, de retour à l'atelier, leur permettra de mettre en pratique et en forme, cette matière collectée in situ.

La transversalité entre Art et Design, dans le rapport au travail sur projet, est à noter ici comme une chance pour les étudiants d'échanger méthodes et références dans la découverte de cet environnement inédit de recherche.

contenu

Le workshop propose à chaque étudiant, de produire une pièce, à la suite de sa venue sur l'île, en faisant travailler autant sa mémoire que sa réflexion. Le temps sur l'île serait un temps de visite mais aussi de déambulation (voire aussi de «désœuvrement», c'est-à-dire un temps de vide, par exemple): l'île le permet, comme elle permet un peu d'être hors du monde. Le projet se situe autant

dans «la dérive des continents», une pratique élargie de la peinture (paysage/écran/matière...) qu'à une forme de questionnement sur l'objet et l'architecture tel qu'elle est abordée aussi sur l'île et qui rejoint des préoccupations en design.

semestres 7 à 10 enseignements théoriques

Une introduction sur les enseignements théoriques est donnée page 88.

SÉMINAIRE INTEROPTIONNEL : ÉTAT DES RECHERCHES

enseignant(s)

Collégiales art, design, design graphique

semestre et option

7 à 10, toutes options

jour et heure

semaine 41, L. Proux
le mercredi 9 octobre 2013 18h
semaine 49, Laurence Cathala,
le mercredi 4 décembre 2013 18h
le mercredi 15 janvier 2014 18h
semaine 7, Global Tools
le mercredi 12 février 2014 18h
semaine 13, Genre2030
le mercredi 26 mars 2014 18h
semaine 15, Etienne Cliquet
le mercredi 9 avril 2014 18h
semaine 17, Art et Philo
le mercredi 23 avril 2014 18h
semaine 21, commission d'Artagnan
le mercredi 21 mai 2014 18h

objectifs

Créer une plate-forme de présentation et de discussion des recherches menées par des équipes de recherche de toutes les options, par les enseignants et les étudiants. Réfléchir aux articulations et aux résolutions 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.

HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN

enseignant(s)

H. Sénant

semestre et option

7 et 8, option art

jour et heure

semaine impaire
lundi 8h30-12h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique de l'étudiant
Élargir les acquis théoriques
Consolider les repères historiques
Faciliter une appropriation des références
Préciser le vocabulaire

contenu

En 2013, dans l'annonce à une série de conférences au centre Pompidou, l'historien de l'art et commissaire d'expositions Yve-Alain Bois (professeur à l'Institute for Advanced Study de Princeton) souligne que loin d'avoir été néfastes «les grands affrontements idéologiques des années 80 et 90 (...) entre l'histoire sociale et le formalisme ont revitalisé» l'histoire de l'art, sur le mode d'une compétition dialogique dont le «résultat est un retour décomplexé, heureux et enthousiaste à la case départ : l'objet et son inscription dans le contexte de son apparition.»
A partir d'un ensemble équilibré d'œuvres représentatives des grandes tendances de l'art contemporain, le cours s'attachera à en éclairer l'évolution récente à la lumière des apports conjoints de ces deux grands modes d'approche théoriques que sont le formalisme et l'analyse des contextes de l'art, sans oublier d'en situer les figures essentielles et l'impact de leurs travaux sur les pratiques artistiques elles-mêmes.
(références indicatives : Fry, Greenberg, Krauss, Bois / Stuart Hall, Griselda Pollock,

Edward Wadie Saïd...)

Placé sous le signe de l'ouverture, le cours voudrait contribuer à la prise de conscience de l'étudiant qu'il est au centre d'une histoire active, transformable par la pratique artistique aussi bien qu'historiographique. Basé sur le principe des travaux dirigés, il fera systématiquement appel à la contribution collective de manière à rendre l'étudiant acteur, voire auteur de ses connaissances et compétences.

EXPOSITIONS DE L'ART CONTEMPORAIN

enseignant(s)

H. Sénant

semestre et option

9 et 10, option art

jour et heure

semaine impaire
lundi 14h-17h30

objectifs

Stimuler une appropriation des références théoriques et consolider les repères historiques
Favoriser l'émancipation critique attendue d'un artiste
Promouvoir et élargir les pratiques innovantes
Préciser le vocabulaire
préparer l'insertion professionnelle

contenu

Dans *Qu'est-ce que le curating* (Manuela Editions, 2011) La notion d'exposition est présentée comme devenant explicitement aujourd'hui «un terrain d'opération ou d'intervention artistique qu'on représente, thématise, dont on perturbe la logique en en déplaçant les limites spatiales ou temporelles, en en inversant les valeurs ou les fonctions, etc»
Brouillant les territoires et les partages traditionnels, ce phénomène apparaît de fait 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, le cours s'attachera à rendre compte historiquement de la diversité, de la logique et de l'évolution des pratiques d'exposition, jusqu'à un champ élargi - incluant ses possibles alternatives - ,

à révéler les modes d'identification, à expliciter les termes des débats actuels ou récents aussi bien qu'à en situer les moments emblématiques comme les figures essentielles.

Basé sur le mode du TD supposant la participation de tous, le cours prendra appui sur des matériaux pertinents en fonction de l'avancement du groupe et des opportunités concrètes (parutions, programmations, visites)

Figures :
Abi Warburg, Pontus Hulten, Harald Szeemann, Hans-Ulrich Obrist, Okwui Enwezor. Duchamp, Buren, Broodthaers, Michael Asher, Dominique Gonzalez-Foerster, Anri Sala

THÉORIE À L'ŒUVRE

enseignant(s)

F. Martí-Jufresa

semestre et option

7 à 10 option design

jour et heure

semaine impaire

jeudi 14h-18h

objectifs

Verbaliser avec précision conceptuelle les enjeux du projet.

contenu

Moyennant un dialogue espacé mais périodique, il s'agira de réussir à dégager verbalement les problématiques théoriques à l'œuvre dans les projets en cours des étudiants.

ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option art

jour et heure

vendredi 11h30-13h

objectifs

In this year, the course hopes to further develop the student's critical vocabulary and thinking towards themes and ideas in contemporary art while adopting a critical and professional attitude to their own work. The course is centred on your interests.

contenu

There will be a number of lectures on current themes in contemporary art, but there will also be meetings in the third and fourth year studio spaces where students will discuss the ideas and themes contained in their work. Regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ENGLISH

enseignant(s)

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design graphique

jour et heure

vendredi 9h-10h30

objectifs

This course will attempt to look at some of the work of graphic designers working today while continuing to make reference to past and current themes and developments within the field of Graphic Design. The course is centred on your interests. Students are encouraged to discuss and debate their personal projects as well as projects that have been set by the graphic design staff.

contenu

Students will make an oral presentation on some aspect of graphic design of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ENGLISH**enseignant(s)**

Adam Scrivener

semestre et option

5, 6, 7, 8 option design

jour et heure

mercredi 8h30-10h

objectifs

This course will attempt to look at some of the themes, issues and designers from past and present while making reference to the themes and projects that have been set by the design teachers. Together we will engage in regular debate concerning student research for their personal projects in option design. The course is centred on your interests.

contenu

Students will make an oral presentation on a designer or contemporary Design theme of his or her choice. Also students will make an oral presentation of their own work. Constant and regular participation in class by every student is absolutely essential – it is unacceptable to just sit there in silence.

ESPAÑOL**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa

semestre et option

5 à 8

jour et heure

jeudi 12h30-14h

objectifs

Saber presentar con agilidad y corrección su propio trabajo en lengua española.

contenu

El curso empezará con una presentación individual de los proyectos actuales de los estudiantes. Tras haber identificado con ello ciertas problemáticas más o menos recurrentes, se presentarán trabajos de artistas y diseñadores contemporáneos susceptibles de alimentar y enriquecer una reflexión colectiva sobre dichos asuntos.

semestres 7 à 10 — option art

- 224 **semestres 7 & 8**
— semaine impaire
- 226 **semestres 7 & 8**
— semaine paire
- 228 **semestres 9 & 10**
— semaine impaire
- 230 **semestres 9 & 10**
— semaine paire

«L'absence de finalité en art représente le paradoxe essentiel d'un domaine qui considère la recherche comme l'horizon permanent de son existence» (Olivier Kaepelin, *État de la recherche 2001-2008*, Ministère de la culture et de la communication, 2009, p. 4).

La phase projet se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant. C'est cette expérimentation qu'elle nourrit en permanence, qu'elle légitime par une réflexion constante de ses fondements, dont elle suscite et entretient le désir. C'est pourquoi la phase projet veille à la généralité et la pluridisciplinarité de l'art et ne se structure pas sur une quelconque spécialité de médium. Son but n'est autre que la construction du projet personnel de chaque étudiant.

Elle a pris comme thématique directive, pour les années 2010-2014, 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 expérimentation au sein de l'École entre les étudiants eux-mêmes, ainsi qu'entre les étudiants et les enseignants (forum, mises en espace). Elle prendra également la forme d'une collaboration entre différents groupes de recherche d'institutions non artistiques au sein d'adossements à la recherche (Paris 8). 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 des beaux-arts contemporaine 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 petit texte prophétique de Félix Guattari paru en 1989 :

«Ce qui condamne le système de valorisation capitaliste, c'est son caractère d'équivalent général, qui aplatit tous les autres modes de valorisation, lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie. À cela, il conviendrait, sinon d'opposer, à tout le moins de

superposer des instruments de valorisation fondés sur les productions existentielles qui ne peuvent être déterminées ni en fonction uniquement d'un temps de travail abstrait, ni d'un profit capitaliste escompté. De nouvelles "bourses" de valeur, de nouvelles délibérations collectives donnant leur chance aux entreprises les plus individuelles, les plus singulières, les plus dissensuelles sont appelées à voir le jour – s'appuyant en particulier sur des moyens de concertation télématiques et informatiques. La notion d'intérêt collectif devrait être élargie à des entreprises qui, à court terme, ne "profitent" à personne, mais qui, à long terme, sont porteuses d'enrichissement processuel pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'avenir de la recherche fondamentale et de l'art qui se trouve ici mis en cause.» (Félix Guattari, *Les trois écologies*, Galilée, Paris, 1989, pp. 66-67.)

Organisation des études

L'organisation pédagogique de la phase projet tient en cinq pans : le travail d'atelier (projet personnel) de chaque étudiant, le forum, le mémoire, la mise en espace, les projets extérieurs. Ces cinq pans sont intimement liés et leur interaction tenue est structurante du projet personnel de l'étudiant.

Semestres 7 et 8

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le forum,
- ✗ le mémoire,
- ✗ la mise en espace.

Sont également obligatoires :

- ✗ les cours de langue (semestres 7 et 8),
- ✗ les cours choisis au sein du programme,
- ✗ les cours d'histoire de l'art,
- ✗ le séminaire Etat des recherches,
- ✗ les conférences.

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

- ✗ les projets de recherche,
- ✗ les stages, les échanges Erasmus et les voyages d'étude. Ils peuvent se dérouler au semestre 7 ou au semestre 8. Durant ces stages, l'étudiant doit rester en contact régulier par e-mail avec les professeurs et communiquer sur l'avancée de son travail.

Les évaluations sont collégiales. En fin de semestre, un jury de professeurs fait une évaluation de l'ensemble des travaux. Les crédits sont attribués par le conseil des professeurs sur avis de ce jury. Ils sont attribués globalement suivant les rubriques figurant dans le tableau page 145.

A noter qu'en fin de semestre 8, un état avancé du mémoire doit être présenté lors des évaluations.

Semestres 9 et 10

Les enseignements suivants, en relation avec l'axe de recherche sur les formes contributives, sont obligatoires :

- ✗ le forum,
- ✗ le mémoire,
- ✗ la mise en espace,
- ✗ les cours d'histoire de l'art,
- ✗ les conférences.

En début de semestre 9, l'étudiant doit choisir un tuteur. Avec lui, il construit une équipe d'enseignants pouvant l'aider à mener son projet. Ces enseignants seront choisis parmi les enseignants de la phase projet. Les tuteurs mettent en commun leurs informations lors de rencontres périodiques, sous la responsabilité du professeur chargé d'accompagner les étudiants de 5e année au DNSEP et de son suppléant, de façon à tenir un bilan de l'évolution générale de chacun. De plus le tuteur accompagne l'étudiant dans l'élaboration de son mémoire.

Dans le cadre du travail d'atelier, les étudiants de cinquième année peuvent également s'inscrire aux cours de leur choix en prenant contact avec le ou les enseignants responsables de ces cours.

La participation au séminaire Etat des recherches est fortement recommandée.

Les évaluations sont collégiales et se déroulent comme dans les semestres 7 et 8. En 5ème année, la recherche de l'étudiant ainsi que la soutenance de son mémoire sont évaluées par un jury extérieur.

grille des crédits

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

Coordination

Le coordonnateur de la phase projet de l'option art est **Yves Caro**.

Le suivi de l'année 5 jusqu'au diplôme est assuré par Serge Provost, avec comme suppléant Felip Marti-Jufresa.

Le suivi du mémoire de l'année 5 est assuré par Felip Marti-Jufresa, Yves Caro et Serge Provost.

Le travail d'atelier (projet personnel)

En phase projet, le temps d'atelier correspond à la plus grande masse horaire du travail de l'étudiant (on le retrouve nommé dans le tableau synoptique de la phase projet sous l'intitulé de « atelier/projet personnel ») parce qu'il a des dimensions multiples et recouvre de multiples activités.

Un ensemble de cours, de workshops et de projets extérieurs sont proposés au choix de l'étudiant. Il peut en suivre un ou plusieurs selon les nécessités inhérentes à son propre travail.

En outre, l'atelier est le lieu principal de l'étudiant, sa place dans l'École, c'est-à-dire sa place au monde (durant ses études) et c'est là qu'il mène, qu'il construit, durant les deux dernières années de son cursus, son rapport au monde : son projet personnel. Ce projet est nourri d'expérimentation, de va-et-vient, de renoncement quand les expérimentations conduisent à un cul-de-sac suivi d'ouvertures nouvelles vers des pistes plus probantes. C'est un travail d'affinement, de choix, de détermination, de progression dans la maîtrise de son projet, c'est-à-dire de son dire, de ce qu'il a à dire, et tout le long travail d'expérimentation l'amène là : connaître, petit à petit, comprendre ce qu'il a à dire, à dire à l'autre. Ce travail, l'étudiant ne le fait pas seul : il est accompagné par les enseignants lors de rendez-vous individuels, par son tuteur, par les enseignants théoriciens, par les enseignants artistes qui partagent avec lui leurs connaissances et

leur expérience, par les assistants d'enseignement, et aussi par la relation continue qu'ils ont avec les autres étudiants.

La maîtrise conceptuelle qui permet à l'étudiant de petit à petit apprendre à connaître son dire est toujours accompagnée de la maîtrise de la matière même de l'œuvre. Et là aussi c'est par essais et expériences que l'étudiant donne forme physique à son projet et le réalise concrètement. Car la finalité d'un projet mené à bon terme, ce sont des objets. Des objets qui seront donnés en partage lors de l'examen final. Des objets qui font sens en eux-mêmes.

Le forum

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10, jeudi 10h00-12h00

« Si l'on nous rétorquait, par exemple : comment acquérir la culture qui nous permet d'associer Bergson et l'impressionisme ? Nous autres, examinateurs en philosophie, serions embarrassés. Car la culture est justement ce pour quoi il n'y a pas de véritables règles ; seuls l'effort spontané et l'intérêt permettent de l'acquérir, les cours seuls ne la garantissent pas, pas même ceux du type « culture générale ». En vérité, cette culture n'est même pas la récompense d'efforts, mais elle est le fait des esprits curieux, de ceux qui savent s'adonner à un véritable travail intellectuel et en tirer bénéfice pour eux-mêmes, au lieu d'appréhender pour se remplir la tête, comme le dit une formule détestable. Si je ne craignais d'être taxé de sentimentalisme, je dirais que, pour se cultiver, il faut de l'amour ; ce qui manque, c'est bien la faculté d'aimer. » T.W. Adorno

Le forum est le centre de la réflexion et des échanges de la phase projet. Il est le lieu où l'on partage, où l'on discute collectivement de la valeur du pari artistique moyennant tout types de source (textes, œuvres d'art,

documents, interventions extérieures). Le forum est un dispositif pédagogique qui essaye de créer une dynamique incitant à tenter des formes d'alliage théorie-pratique qui puissent correspondre et/ou alimenter le projet en cours des étudiants. Ne pas pouvoir présupposer la forme qu'une pensée ou une pratique artistique aura à adopter est le cœur même de ce que l'on fait dans une école d'art, et plus spécialement dans sa phase projet.

Ce manque de prédétermination formelle requiert un engagement de la pensée qui est le lieu même de l'effort et de l'expérimentation demandé. Ce qui est essayé à l'endroit du forum de façon collective rejoint le type de travail qui doit être fourni pour élaborer le mémoire.

Pratiquement : des groupes de 2 ou 3 étudiants sélectionnent un ou plusieurs documents à partir desquels une problématique en rapport avec leur projet tente d'être cernée. Ces documents sont agencés de telle façon que le sens de cette problématique puisse émerger. Ces documents et cet agencement font l'objet de la part du groupe d'un travail de réflexion et d'ajustement préalables. Une partie ou l'intégralité de ces documents sont communiqués à l'ensemble des contributeurs du forum une semaine avant leur présentation collective. La responsabilité de la qualité des séances du forum repose à parts égales sur les épaules de chacun de ses participants, professeurs et étudiants. Cette qualité est tantôt une qualité de parole tantôt une qualité d'écoute, en définitive, une qualité de présence. Cette qualité ne repose donc pas sur la parole d'un seul orateur, en l'occurrence le Professeur qui déploie sa pensée dans le cadre d'un cours magistral, ni sur l'écoute qui fait face à cette parole d'un nombre d'étudiants plus ou moins important. La qualité des séances du forum dépend de la qualité d'écoute et de parole de chaque participant laquelle se mesure uniquement aux effets du simple et sincère désir de penser ce qui se présente à

lui ou ce qu'il présente aux autres, en un mot, aux effets de sa curiosité. La fertilité du forum présuppose donc une certaine générosité de la part de ses participants sans laquelle la mutualisation de l'intelligence devient très vite le regard suffisant et le jugement hâtif de la bêtise. On ne promet pas la responsabilité, l'invention et l'autonomie à partir de leurs contraires. Les étudiants des semestres 5 et 6 seront chaleureusement invités à participer au forum à l'occasion de séances exceptionnelles qui viendront ponctuer son déroulement ordinaire.

Le mémoire

Collège des enseignants plasticiens et théoriciens

Semestres 7 à 10 : semaine impaire mardi 13h-15h

semaine paire jeudi 8h30-10h

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

Un état avancé du mémoire sera présenté aux évaluations du semestre 8 pour validation. Au semestre 9, en relation avec son tuteur, l'étudiant, fort méthodologiquement des apports du travail des semestres 7 et 8 (tout en continuant à participer à la vie du forum), se consacrera à la réalisation de son mémoire, à sa rédaction, avec l'objectif de rendre compte précisément de ses préoccupations personnelles.

La réflexion théorique du mémoire est indissociable de sa mise en forme, qui elle-même relève du 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). Ces «lignes pédagogiques», quoique normatives, doivent toujours s'ouvrir aux ruptures, dérèglements et déplacements que toute création artistique génère.

Plutôt que de singer l'exercice de la thèse, nous préférons que l'étudiant ait la liberté de créer :

- ✗ une pièce autonome dans son travail,
- ✗ ou bien un dossier personnalisé, ou un catalogue raisonné ou tout autre objet concernant spécifiquement son travail,
- ✗ ou bien que ce mémoire soit un terrain pour expérimenter l'écriture.

Le mémoire doit se soutenir devant un jury extérieur en début de semestre 10.

Pour l'année 5, le dépôt du mémoire est fixé au 16 janvier 2014 à 12h.

La soutenance aura lieu le 4 février 2014.

La mise en espace

Collégiale des enseignants plasticiens et théoriciens
Semestres 7 à 10, jeudi 14h00-18h00

La mise en espace est à la production plastique de l'étudiant ce que le forum est à sa production théorique. Par contre, la mise en espace ne gravite autour d'aucune thématique directive ; sa forme est collective, voire contributive, mais son contenu n'est autre que la production plastique imprévisible des étudiants. Ce moment doit donc être travaillé aussi comme un temps de partage de la valeur du pari qui structure toute la phase projet. La mise en espace est un moment où l'étudiant confronte ses recherches en atelier à la forme exposition, expérimente comment une forme s'inscrit dans un espace spécifique.

Elle se déroulera selon deux modalités complémentaires : la première, régulière, au sein de l'atelier ; la seconde, aura lieu chaque semaine et engagera la totalité des étudiants

et les enseignants. La première modalité, nommée plus couramment «rendez-vous individuels», est le moment d'une première visibilité d'un travail. Cependant, cette rencontre devra faire l'objet d'un premier effort de présentation de la part de l'étudiant, de telle façon que l'enseignant ne se trouve pas en face d'un amas d'intuitions dans lequel il devrait faire lui-même le tri. Ces présentations régulières doivent tendre à produire une sorte de culture d'atelier, c'est-à-dire, une espèce 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 «mise en espace», réunit la collégiale des enseignants de la phase projet et l'ensemble des étudiants des années concernées. 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.

recherche

PROJET DE RECHERCHE « ENTRE ART ET PHILOSOPHIE »

enseignant(s)

Y. Caro, O. Dollinger, F. Martí-Jufresa, S. Provost, A. Samardzija Scrivener, et invités

semestre et option

7 à 10 et diplômés

jour et heure

mercredi 10h30-12h30.

objectifs

Associant des étudiants en art et des étudiants en philosophie, le postulat de cette recherche est de partir de la spécificité des pratiques dans l'un et l'autre champ, en prenant comme seules mesures le risque de la pensée et celui de l'art. Il s'agit de déterminer en quels moments et en quels seuils des logiques divergentes peuvent mettre à l'épreuve ou en question leur extériorité l'une à l'autre.

contenu

La difficulté qui est au cœur de nos recherches est celle des modes de rencontre entre art et philosophie : comment rejoindre, en partant des pratiques des uns et des autres, l'hétérogénéité de ce rapport sans l'annuler ? Dans notre trajectoire partagée, nous nous intéresserons aux formes d'enquête, de revue, d'étude, d'oralité, qui font la vie de la philosophie. En art, on peut discerner les formes nouvelles, dites relationnelles, contributives, l'appropriationisme, l'interventionisme. Rêve d'avant-garde, forme polémique, utopique ou hétérotopique ; déplacement du rapport au musée, sortie hors de l'université, investissement des lieux communicationnels tels le Web. A partir de ce questionnement de la forme comme lieu de pensée, nous déplacerons maintenant notre perspective vers une

insistance sur le rapport de la forme au réel. La sélection du matériel et des points de focalisation se fera en accord avec les participants du projet.

GENRE 2030**enseignant(s)**

K. Schmidt, H. Sénant

semestre et option

7 à 10 et diplômés

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h-12h

objectifs

Favoriser l'autonomie critique, entendu comme retour réflexif sur sa propre pratique ;
Initier à la recherche sous des modalités spécifiques au champ de l'art ;
Stimuler les pratiques innovantes ;
Favoriser l'insertion professionnelle ;
Participer à un réseau européen

contenu

A la suite de P2020M – projet de recherche franco-allemand qui s'intéressait aux influences culturelles s'exerçant sur l'évolution de la peinture à l'heure de la mondialisation – le nouveau projet de recherche GENDER 2030 voudrait à présent interroger l'influence de critères sexo-spécifiques sur cette évolution, sans oublier d'évaluer en retour l'influence des pratiques artistiques considérées sur l'évolution de nos sociétés à l'horizon 2030.
L'expression courante C'est pas mon genre / *Das ist nicht mein Fall* qui existe aussi bien en français qu'en allemand servira de paradigme introductif à notre recherche. Cette expression témoigne en effet du réflexe clivant que provoque machinalement la notion de genre qui oppose communément masculin et féminin selon de strictes attributions réciproques.
Loin de se limiter à l'expression verbale, ce partage s'atteste tout autant dans le champ de l'art, où, par exemple, **le décoratif**

apparaît ainsi comme l'apanage du féminin. En interrogeant ce présupposé, le séminaire voudrait contribuer à la mise en évidence des mécanismes d'identification de genre dans l'art contemporain, notamment dans la peinture, porteuse d'une longue tradition de distribution des rôles d'autant plus paradoxale qu'elle apparaît dans ses manifestations les plus actuelles comme l'un des lieux privilégiés de la remise en jeu de cette distribution.
Dans le sillage des théories féministes, des études GLBTI, queer ou encore des études culturelles et post coloniales – nous essayerons de sonder cette notion de décoratif sous des angles formels aussi bien que sociaux et de manifester les enjeux dont elle est porteuse.
Ouvert à tous types de démarches, ce projet de recherche se nourrira des intérêts et des pratiques des participants.

cours/ateliers

COURS PARTICULIER**enseignant(s)**

F. Martí-Jufresa, S. Provost

semestre et option

7 à 10

Jour et heure**semaine impaire**

mercredi 16h-18h

Objectifs

Action/Réaction

contenu

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

AC / DC**enseignant(s)**

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

semestre et option

7 à 10

jour et heure**semaine paire**

mercredi 14h-18h

objectifs

Alternatif ou continu - Plugged ou unplugged (As you like it)
AC/DC (Après-midi Collective de Décisions Contemporaines) est une plate-forme – un espace à construire dans toutes ses dimensions, une scène – de rencontre bihebdomadaire qui se propose de mettre ensemble et de mettre en action au sein d'un territoire commun les pratiques suivantes : l'art sonore, qui sera étudié dans son histoire et mis en œuvre dans son présent, la performance qui est positionnement dans l'espace et le temps, l'écriture et ses nombreux rapports à l'oralité et à la diffusion sonore et les pratiques de l'objet et du volume.

contenu

Ces pratiques sont non limitatives car cette plate-forme se veut vaste et aventureuse pour aller à la rencontre de son public. Une direction sans équivoque que nous nommerons voyons voir.
Nous pourrions aller du Voyons voir à avoir part à un certain résultat. Nous en faisons l'hypothèse.
Décider un sujet au lieu de le penser – *Don't need reason, don't need rime* (AC/DC dixit) – peut nous amener fort agréablement à des moments déraisonnables, des moments où l'intelligence n'est pas la principale qualité requise.

Construire, autour de rencontres intensives des séquences de choses mêlant fascination et sensibilité. Expérimenter sa part propre dans le résultat final. Comprendre les relations entre ses propres positionnements et les spectateurs. Cet enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour de votre projet (vous, étudiant) tous les liens qui dans votre préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace du lieu que s'affirmant dans le choix des médiums mis en œuvre. Il s'agira donc de bâtir cette organisation prompte à permettre la compréhension d'un espace artistiquement déplacé et d'assumer ses choix en tant qu'œuvre artistique. AC/DC sera donc un lieu d'expérimentations et de réalisations en public assumées pleinement. Intervenants pressentis : Peter Szendy

INSTALLATION, IMAGE, PROJETS

enseignant(s)

E. Pitoiset

semestre et option

7 à 10

jour et heure

5 jours par mois

objectifs

Pratiques contemporaines de l'installation : une approche transverse et inclusive impliquant les apports de la peinture, de la vidéo, du son, et de tout autre médium volontaire ! Pas de volume sans réfléchir à l'espace dans lequel il s'inscrit. Action et discussion autour de la mise en espace du travail, de l'accrochage et de tout dispositif nécessaire à la compréhension de l'œuvre inscrit aussi bien dans le fameux white cube que dans la ville ou le paysage. Les étudiants, considérés comme de jeunes artistes, seront amenés à travailler sur des projets concrets d'exposition.

ECRITURE

enseignant(s)

Y. Caro

semestre et option

7 à 10

jour et heure

semaine paire

mardi 14h-18h, vendredi 9h-10h30 et 14h-16h

objectifs

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

contenu

L'atelier permet régulièrement aux étudiants concernés de se réunir pour écrire / partager et échanger / lire ce que l'on écrit et en discuter / lire ce qui s'écrit (et s'est écrit) / inviter des intervenants exemplaires des démarches d'écriture les plus contemporaines (workshops) et penser les formes de présentation et de diffusion de cet écrit. L'atelier écriture concerne l'écriture et les arts plastiques (nous sommes dans une école d'art), c'est pourquoi la façon de donner à voir cette écriture peut passer par tous les médiums que proposent et qu'utilisent les arts visuels d'aujourd'hui. Un séminaire de 2 heures hebdomadaires aura lieu toute l'année le mardi de 14h à 16h. Séminaire sur l'histoire et les enjeux des écritures. Ces rencontres se feront autour de documents, d'écoutes et de visionnages qui seront reçus, étudiés, analysés. Intervenants pressentis : Cécile Mainardi

semestres 7 et 8 – art

	lundi	mardi	
8h-9h			
9h-10h	Histoire de l'art H. Sénant	Recherche Genre 2030 K. Schmidt H. Sénant	
10h-11h			Forum de l'image O. Dollinger
11h-12h			
12h-13h			
13h-14h	Ateliers bibliothèque projets	Mémoire K. Schmidt, H. Sénant, O. Dollinger	
14h-15h			
15h-16h			
16h-17h		Atelier peinture K. Schmidt	
17h-18h		Vidéo et dispositif O. Dollinger	
18h-19h	Ateliers projets	Ateliers projets	
19h-20h			

semaine impaire

	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			
9h-10h	Ateliers bibliothèque projets	Ateliers bibliothèque projets	Vidéo et dispositif O. Dollinger
10h-11h	Recherche Art et philo	Collégiale Forum	
11h-12h			
12h-13h			English Adam Scrivener
13h-14h		Español F. Marti-Jufresa	
14h-15h	Commission d'Artagnan S. Provost	Mise en espace collégiale	Vidéo et dispositif O. Dollinger
15h-16h			
16h-17h	Cours particulier S. Provost, F. Marti-Jufresa		
17h-18h			
18h-19h			
19h-20h	Conférence sem. paire	Ateliers projets	Ateliers projets
	Séminaire Etat des recherches sem. imp (1 fois / mois)		

semestres 7 et 8 – art

semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Ateliers projets	Ateliers bibliothèque projets	Ateliers bibliothèque projets	Mémoire Y. Caro, F. Marti-Jufresa	Ateliers écriture Y. Caro
10h-11h					
11h-12h				Recherche Art et philo	
12h-13h					English Adam Scrivener
13h-14h				Español F. Marti-Jufresa	
14h-15h		Séminaire écriture Y. Caro			Atelier écriture Y. Caro
15h-16h			AC/DC S. Provost Y. Caro F. Marti-Jufresa E. Pitoiset	Mise en espace collégiale	
16h-17h	Ateliers bibliothèque projets	Atelier écriture Y. Caro			Ateliers projets
17h-18h					
18h-19h			Conférence	Ateliers projets	
19h-20h		Ateliers projets			

semestres 9 et 10 – art

semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Ateliers bibliothèque projets	Ateliers bibliothèque projets	
10h-11h	Ateliers projets	Recherche Genre 2030 K. Schmidt H. Sénant			Vidéo et dispositif O. Dollinger
11h-12h		Forum de l'image O. Dollinger	Recherche Art et philo	Collégiale Forum	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h		Mémoire K. Schmidt, O. Dollinger, H. Sénant semestre 9	Commission d'Artagnan S. Provost		
15h-16h					
16h-17h	Histoire de l'art H. Sénant	Atelier peinture K. Schmidt		Mise en espace	Vidéo et dispositif O. Dollinger
17h-18h		Vidéo et dispositif O. Dollinger	Cours particulier S. Provost, F. Marti-Jufresa		
18h-19h					
19h-20h	Ateliers projets		Conférence sem. paire	Ateliers projets	Ateliers projets
			Séminaire Etat des recherches sem. imp. (1 fois / mois)		

semestres 9 et 10 – art

semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Ateliers bibliothèque projets	Mémoire Y. Caro, F. Marti-Jufresa	
10h-11h	Ateliers projets	Ateliers bibliothèque projets		Collégiale Forum	Ecriture Y. Caro
11h-12h			Recherche Art et philo		
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h		Séminaire écriture Y. Caro			Ecriture Y. Caro
15h-16h			AC/DC S. Provost Y. Caro F. Marti-Jufresa E. Pitoiset	Mise en espace Collégiale	
16h-17h	Ateliers bibliothèque projets	Atelier écriture Y. Caro			Ateliers projets
17h-18h					
18h-19h		Ateliers projets	Conférence	Ateliers projets	
19h-20h					

VIDÉO ET DISPOSITIF**Enseignant(s)**

O. Dollinger

Semestre et option

7 à 10

Jour et heure**semaine impaire**

mardi 15h-18h, vendredi 9h-12h et 14h-18h

Objectifs

Développer une réflexion et une pratique singulières de l'image vidéo et cinématographiques s'inscrivant dans le champ de l'art contemporain. Enrichir un regard et un point de vue à la fois personnels et construits sur les images en mouvement à travers son dispositif de monstration

Contenu

Ces dispositifs s'élaboreront avec l'étudiant en fonction de son projet tout en mettant l'accent sur des croisements possibles de la vidéo avec d'autres médiums comme le texte, la performance, le son ou encore le volume.

FORUM DE L'IMAGE**enseignant(s)**

O. Dollinger

semestre et option

7 à 10

jour et heure**semaine impaire**

mardi 9h-12h

objectifs

Développement des outils critiques d'analyse de l'image mouvement, construction d'un regard singulier face aux images en mouvement.

contenu

Le forum de l'image sera basé sur des projections qui donneront lieu à des échanges collectifs.

Les vidéos d'artistes, films de fictions/ documentaires projetés seront proposés, par l'enseignant aussi bien que par les étudiants et mis en débat. Les étudiants qui pratiquent la vidéo seront aussi amenés à proposer leur propre sélection ou encore leurs travaux en cours ou finis pour en discuter avec l'ensemble du groupe.

ATELIER PEINTURE**enseignant(s)**

K. Schmidt

semestre et option

8 à 10

jour et heure**semaine impaire**

mardi 15h-20h

objectifs

Mise en jeu de l'expérience de la peinture.

contenu

L'affrontement avec la peinture est proposé comme une recherche dans un champ ouvert. Il s'agit de déployer et d'amplifier les facultés du médium. Cela demande un enchaînement d'expérimentations, une curiosité d'apprendre autant que possible sur l'art en général et la peinture en particulier. La pratique régulière de travail est aussi importante que la lecture, la visite d'expositions, le cinéma, les voyages... La construction d'une position évolue au fur et à mesure de la confrontation avec l'histoire et l'actualité. La parole, l'entretien ou la discussion avec l'autre est un moyen d'éprouver et d'analyser des hypothèses de travail.

**ACCIDENT DE SURFACE
TECHNIQUE DE LA PEINTURE****enseignant(s)**

M. Cure en collaboration avec les enseignants de peinture

semestre et option

3 à 10

jour et heure

du mardi 8 octobre au vendredi 11 octobre
du mardi 17 décembre au vendredi 20 décembre
du mardi 25 mars au vendredi 28 mars

objectifs

Fournir la formation et les outils techniques nécessaires à la pratique de la peinture.

contenu**Supports**

Inventaire des supports
Montage des châssis et tension des toiles
Enduction et préparation des toiles et panneaux

Peintures et pigments

Propriétés et caractéristiques des différentes techniques

Fabrication des couleurs à partir des pigments (acrylique, gouache, tempera, huile, peinture à la cire...)

Mise en œuvre de ces techniques
Utilisation des peintures industrielles : Acrylique, vinyl, alkyde, glycéro...

Outils

Organisation de l'atelier**Toxicité des produits****Suivi des travaux des étudiants****Référence**

La peinture à partir du matériau brut- N. Waecker

COMMISSION D'ARTAGNAN

enseignant(s)

S. Provost

semestre et option

7 à 10

Jour et heure**semaine impaire**

mercredi 14h-16h

objectifs

Il suffit seulement de regarder les informations à la TV pour se rendre compte que les experts dominent le monde. La commission d'Artagnan ce sont des experts qui se forment en même temps que le projet s'énonce. L'action existe et on en parle. Si un étudiant veut devenir un expert, il doit s'inscrire à la commission d'Artagnan.

contenu

En 2012, la Commission D'Artagnan a lancé un programme ambitieux en vue de simplifier et d'améliorer. Ce programme vise à réduire, à améliorer la qualité et à élaborer des actes mieux adaptés. Il se traduit par l'adoption de mesures à différentes étapes : examen de nouvelles initiatives, propositions en cours de négociation et actes déjà adoptés. Le programme combine donc plusieurs mesures.

Ainsi, la Commission :

Analyse systématiquement l'impact éventuel des nouvelles initiatives ; consulte les parties prenantes et les parties intéressées ; met en œuvre un programme destiné à simplifier ; s'attache à mesurer et à réduire.

ateliers de recherche

BRACONNAGES

enseignant(s)

J. Dupeyrat avec D. Ancelin, L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi et mardi sur rendez-vous

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

En partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, Braconnages est un projet dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Livres d'artistes, *bookworks*, *photobooks*, *zines*, graphisme éditorial, etc. : le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité.

Braconnages s'organise en plusieurs temps et modalités de travail :

- ✕ Des sessions collectives d'étude de la production éditoriale contemporaine dans le champ des arts visuels, par l'exploration des collections de la médiathèque des Abattoirs et par des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, graphistes, éditeurs, etc.).
- ✕ La réalisation de projets éditoriaux individuels de la part des étudiants.
- ✕ La réalisation d'un projet éditorial collectif qui aura, à l'instar de Braconnages dans son ensemble, une visée à la fois artistique et théorique.
- ✕ La réalisation d'une ou plusieurs expositions permettant de présenter l'ensemble des activités de Braconnages.

« L'ESPACE SONORE, SCULPTER LE SON »

enseignant(s)

S. Lorenzi, C. Tisseyre, artiste invité : Pascal Broccolichi

semestre et option

6 à 10 option art et design

jour et heuredu 1er au 4 avril**objectif & contenu**

Évaluant dans différentes disciplines, le travail de Pascal Broccolichi prend sa source dans une approche focalisée sur l'écoute, et tout particulièrement dans le son envisagé comme un vocabulaire de formes qui se prêtent à la création d'installations. Comme cadre pour sa recherche, l'artiste a développé un réseau d'environnements multiples liés par des relations continues entre une œuvre et la suivante. En exploitant les principes habituels de certaines lois acoustiques et leur champ d'application technologique autour de l'espace d'exposition, Pascal Broccolichi coordonne la typologie des sons avec nos capacités de perception.

Le workshop donnera l'opportunité aux étudiants de s'initier aux pratiques et aux cultures sonores, ainsi que de mettre en place une réflexion sur l'espace sonore. Comment le son modifie l'espace et comment maîtriser cette matière impalpable ? Un second workshop retour sera également mis en place à la Villa Arson en octobre 2014, les étudiants pourront ainsi prolonger leurs investigations dans ce nouvel environnement de recherche.

CREATIVE COMMONS**enseignant(s)**

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard, D. Leray, avec le GMEA : T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

7, 8, 9 et 10, option design et art

jour et heure**semaine impaire**

jeudi 9h-12h

objectifs

Mise en place d'une démarche et d'une réflexion sur l'écriture et la mise en jeu des médias que permet l'usage des nouvelles technologies. Etablir des scénarios sur trois thématiques - le corps et l'espace - L'objet interface et process - L'arrivée des notions de co-design, open design, Maker, Haker, FabLab.

contenu

En s'appuyant sur les 3 niveaux du développement du Web, nous envisagerons divers scénarios d'appropriation des technologies/ médias et leurs enjeux :

Web 1.0 : La démocratisation des technologies et d'Internet permettant un large accès aux savoirs.

Web 2.0 : La diffusion d'Internet n'étant pas seulement celle des contenus mais aussi la possibilité de co-produire des biens communs (cf. Wikipedia).

Web 3.0 : Le Web sémantique ou la capacité à extraire de la connaissance à partir d'une grande quantité de données (big data, open-data, cloud computing) — L'arrivée de plateformes matérielles comme l'open hardware (Arduino, Raspberry pi...), l'imprimante 3D (Rep rap, MakerBot) et le lien direct à la chaîne de production numérique comme les services de découpe laser, impression 3d, via des structures légères et flexibles (Ponoko, Damingo, Sculpteo...)

permettent la production d'objets physiques et leur mise en réseau (norme IPv6).

Ressources et recherches conduites par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn dans le cadre d'OSSIA (ANR 2013/2015) sur l'écriture et le contrôle de scénarios d'interaction via le web seront interrogées dans la dynamique de l'atelier.

réunion

FAISABILITÉ DE PROJETS**enseignant(s)**

J.-P. Castex, M. Gary, P. Mellet, E. Pitoiset, S. Provost, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy

semestre et option

3 à 10, options art et design

jour et heure**semaine paire**

jeudi 11h-12h30

objectifs

Evaluer les faisabilités des projets dans les ateliers de volume

contenu

Ces réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets envisagés par l'étudiant, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. Par « projet » dans les ateliers volume nous entendons toute réalisation faisant partie du travail personnel de l'étudiant et non des exercices.

Toutes les productions et toutes les demandes de matériaux doivent être supervisées par un enseignant de volume et par l'assistant de l'atelier concerné.

semestres 7 à 10 — option design graphique

- 242 semestres 7 & 8
- 246 emploi du temps
- 248 semestres 9 & 10
- 256 emploi du temps

Lors de la phase projet, les étudiants sont amenés à développer et approfondir leur réflexion et leur production en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle. Ce moment riche et dense permet de mettre en perspective les acquis des semestres 3 à 6 dans une approche prospective du design graphique. À travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires, des ateliers, ils poursuivent une recherche personnelle autour d'un projet de fin d'études, et commune à travers les différents ateliers proposés.

Les ateliers de recherche mis en place sont les lieux d'échanges qui traversent l'option. Ils sont l'occasion de rencontres avec des professionnels et de mise en place de partenariats extérieurs. L'atelier Genius Loci interrogera plus spécifiquement cette année les notions de contexte de création et de réception du design, dans sa relation à l'espace, qu'il soit architectural ou éditorial.

Dans le cadre du DNSEP, les étudiants produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 7. Outil de la pensée critique, objet autonome prenant part aux recherches plastiques de l'étudiant, il est un espace d'écriture qui permet d'engager une réflexion sur la diversité des pratiques du design graphique, et témoigne ainsi de l'engagement de leur auteur dans les enjeux actuels de la culture numérique et 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. Mises en espace et présentées à un jury composé de théoriciens et de designers, les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la typographie à la confrontation à l'espace public. Au-delà de ce moment pédagogique, il s'agit bien de former de futurs

auteurs inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Critères d'évaluation

- ✘ présentation des travaux (formelle et critique),
- ✘ origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production),
- ✘ inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances)
- ✘ qualité des réalisations

Le coordonnateur est **Romain-Paul Lefèvre**.

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	Epreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

semestres 7 et 8

COURS

COLLÉGIALE

enseignant(s)

Ensemble des enseignants

semestre et option

7, 8, 9, 10

jour et heure

semaine impaire

mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec l'ensemble des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

SÉMINAIRE MÉMOIRE ET PROJET PERSONNEL

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

7, 8

jour et heure

mardi 16h-18h
mercredi 10h-12h

objectifs

Méthodologie pour la conception, la recherche documentaire et l'écriture du mémoire de DNSEP.

Suivi du projet de DNSEP.

contenu

De manière progressive le projet de DNSEP est mis en place tant sur le plan de la conception que de la production plastique. Les écrits préparatoires, puis la rédaction finale du mémoire avec ses annexes, bibliographie et références, sont pensés comme un outil méthodologique permettant de mettre en place et soutenir le projet de DNSEP. C'est pour cette raison que le travail d'écriture est associé en alternance avec celui de la présentation plastique en groupe ou individuelle. Les apports culturels sont choisis en fonction du champ de recherche de chaque étudiant. Des cours théoriques mettent en dialogue intervention magistrale et participation des étudiants qui exposent sur des créateurs et des œuvres caractéristiques relativement au champ de leur recherche, puis font le lien avec leur projet de diplôme.

DESIGN GRAPHIQUE – SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

7 et 8

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

Méthodologie du projet : définition d'un champ et d'une problématique de travail.

contenu

Envisager et ré-envisager les éléments contextuels et projectuels de son propre travail en regard de l'élaboration d'un projet personnel pour la préparation du DNSEP design graphique. Cet enseignement consiste en des rencontres hebdomadaires sur rendez-vous individuels.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

S. Degeilh

semestre et option

7 & 8

jour et heure

mercredi 14h-18h

jour et heure

Développer une posture de designer graphique par l'articulation d'une pensée et d'un projet personnel.

jour et heure

Aidé par des rendez-vous individuels réguliers, des exercices courts et des moments de discussion en commun, chaque étudiant sur la base de sa production fera émerger et développera une problématique de recherche. Il sera amené à inscrire celle-ci dans les enjeux actuels et historique du design graphique et à mettre en place une méthodologie propre lui permettant d'y répondre.

**PRATIQUES ÉDITORIALES
NUMÉRIQUES****enseignant(s)**

O. Huz

semestre et option

7

jour et heure

mardi 9h-13h

objectifs

Le premier semestre de la quatrième année sera consacré à la consolidation des acquis techniques et conceptuels en rapport à l'édition sur écran, avec pour but que les étudiants gagnent en autonomie de production de contenus électroniques.

contenu

À travers une série d'exercices courts et structurés sur le semestre 7, nous essaierons de traverser les différents outils et langages du design éditorial à l'écran. La réflexion portera sur la lecture à l'écran, le développement de modes de navigation complexes, le storytelling et l'importance des réseaux sociaux actuellement dans la communication. Plus généralement, l'atelier tournera autour des questions de design éditorial comme moteur de la mise en forme de tout projet, qu'il soit imprimé, à l'écran ou les deux.

**CONCEPTION ÉDITORIALE
& GRAPHIQUE****enseignant(s)**

O. Huz

semestre et option

8

jour et heure

mardi 9h-13h

objectifs

Cet atelier a pour but d'explorer la conception éditoriale au-delà du support et des genres. Il se donne comme objectifs d'aborder la conception éditoriale comme une stratégie de réflexion au service d'un projet graphique et de profiter de différents projets pour approfondir des compétences techniques et théoriques.

contenu

Prolongement des recherches effectuées au premier semestre, nous prendrons différents projets internes ou externes à l'école, études de cas ou expérimentations, comme base de travail pour publier. L'accent sera mis sur la transversalité des supports (imprimé et écran). De nombreux points techniques relatifs à l'impression, la diffusion et la relation au commanditaire seront faits tout au long du semestre pour donner des appuis solides aux pratiques de chacun.

**CULTURE SPÉCIFIQUE
DESIGN GRAPHIQUE****enseignant(s)**

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

3, 4, 7, 8, 9 & 10

jour et heure

jeudi 9h-12 h

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 du questionnement qui habite aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture et l'art et les choses de la vie. Des présentations seront aussi assurées par les étudiants, dans le but de tester des formes de conférences, de présentation et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée.

semestres 7 et 8

– design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Atelier projets	Pratiques éditoriales numériques sem. 7	Séminaire mémoire & développement projet personnel P. Fauré	Culture spécifique S. Dégeilh, O. Huz, F. Chastanet	English Adam Scrivener
11h-12h		Conception éditoriale sem. 8 O. Huz			Atelier bibliothèque projets
12h-13h					Rencontre collégiale semaine impaire
13h-14h				Español F. Marti-Jufresa	
14h-15h		Atelier bibliothèque projets	Séminaire mémoire et projet personnel P. Fauré	Suivi de projets S. Dégeilh	atelier de recherche design graphique, Genius Loci S. Dégeilh & O. Huz
15h-16h					
16h-17h	Atelier bibliothèque projets				
17h-18h					
18h-19h			Suivi de projets R.-P. Lefevre	Conférence sem. paire	Séminaire Etat des recherches sem. imp. (1/mois)
19h-20h					

semestres 9 et 10

COURS

COLLÉGIALE

enseignant(s)

Ensemble des enseignants

semestre et option

7, 8, 9, 10

jour et heure

semaine impaire
mercredi 12h-13h

objectifs

Point pédagogique et organisation.

contenu

Une semaine sur deux, l'ensemble des étudiants de la phase programme alternant avec ceux de la phase projet ont une réunion avec l'ensemble des enseignants afin de faire un point général sur les questions de pédagogie et de fonctionnement.

SÉMINAIRE MÉMOIRE ET PROJET PERSONNEL

enseignant(s)

P. Fauré

semestre et option

9 et 10

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Méthodologie pour la conception, la recherche documentaire et l'écriture du mémoire de DNSEP.
Suivi du projet de DNSEP.

contenu

De manière progressive le projet de DNSEP est mis en place tant sur le plan de la conception que de la production plastique. Les écrits préparatoires, puis la rédaction finale du mémoire avec ses annexes, bibliographie et références, sont pensés comme un outil méthodologique permettant de mettre en place et soutenir le projet de DNSEP. C'est pour cette raison que le travail d'écriture est associé en alternance avec celui de la présentation plastique en groupe ou individuelle. Les apports culturels sont choisis en fonction du champ de recherche de chaque étudiant. Des cours théoriques mettent en dialogue intervention magistrale et participation des étudiants qui exposent sur des créateurs et des œuvres caractéristiques relativement au champ de leur recherche, puis font le lien avec leur projet de diplôme.

SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

S. Dégeilh, P. Fauré, A. Goubbron

semestre et option

9 et 10

jour et heure

mercredi 14h-18h

objectifs

Autonomisation technique, méthodologique et conceptuelle

contenu

Suivi individuel des étudiants dans le développement du projet de recherche amorcé en 4e année. Sur le premier semestre, nous aborderons 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 celui-ci, 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 professionnels autonomes du point de vue technique, méthodologique et conceptuel.

RENCONTRE SUR PROJET TYPOGRAPHIE & MISE EN ESPACE

enseignant(s)

F. Chastanet

semestre et option

9 & 10

jour et heure

mercredi 9h-12h

objectifs

Vers l'énonciation précise d'un projet personnel par l'étudiant dans le champ du design graphique et mise en espace dans la préparation au DNSEP. Ces rencontres spécifiques autour de l'expérimentation de la tension texte/image dans des projets d'édition papier et/ou écran, d'identité visuelle ou de signalétique permettent l'affirmation d'un projet de diffusion (c'est-à-dire de «rendre public») cohérent et pertinent.

contenu

À partir de la pratique personnelle développée par l'étudiant, rencontres et suivi des phases des projets spécifiques développés dans le cadre du DNSEP Design Graphique. L'objectif est que chaque étudiant développe une méthodologie qui lui est propre dans le champ du design graphique et qu'il soit capable d'aborder de manière critique une mise en espace : être conscient de l'écart entre le fait de trouver sa propre écriture visuelle et son propre positionnement en tant que designer graphique et la capacité d'explorer des esthétiques propres à chaque projet, c'est-à-dire liées aux contraintes spécifiques de chaque nouveau contexte. La formalisation précise d'une pensée et la mise en forme du mémoire de DNSEP sont notamment abordées à travers une réflexion sur la mise en page et la typographie, sur la constitution d'un

corpus visuel et son analyse, sur la sélection iconographique dans le processus éditorial. Cette plage horaire sera aussi ouverte à des rencontres individuelles pour les étudiants de la phase projet souhaitant développer un projet spécifique de conception d'alphabet.

DESIGN GRAPHIQUE – SUIVI DE PROJETS

enseignant(s)

R.-P. Lefèvre

semestre et option

9 et 10

jour et heure

mardi 18h-20h

objectifs

Méthodologie du projet: définition d'un champ et d'une problématique de travail.

contenu

Envisager et ré-envisager les éléments contextuels et projectuels de son propre travail en regard de l'élaboration d'un projet personnel pour la préparation du DNSEP Design Graphique. Cet enseignement consiste en des rencontres hebdomadaires sur rendez-vous individuels.

SÉMINAIRE PRATIQUES

enseignant(s)

O. Huz

semestre et option

9

jour et heure

mardi 14-15h

objectifs

Parcourir, lors de séances collectives, les compétences techniques, légales et méthodologiques de la pratique du design graphique.

contenu

À travers des présentations de la part de l'enseignant et des étudiants, et des discussions, le séminaire Pratiques analysera des cas pratiques pour tenter de cerner ce qui fait le designer graphique aujourd'hui: pratiques collectives ou individuelles, de l'édition à l'écran et l'exposition, relation au commanditaire et aux entreprises partenaires de tout projet graphique. Les points techniques et théoriques seront aussi envisagés au regard des questions soulevées lors des rendez-vous individuels de l'atelier *Projet-Production*.

PROJET-PRODUCTION/ÉNONCIATION

enseignant(s)

O. Huz

semestre et option

9 et 10

jour et heure

mardi 15h-18h au semestre 9
mardi de 14h-18h au semestre 10

objectifs

Produire les discours et les objets issus de sa recherche et du développement de son projet personnel.

contenu

Produire un discours et produire des objets, réflexion et production: tels sont les deux activités du designer graphique en pleine préparation de son projet personnel. Sous la forme de rendez-vous individuels, les étudiants présentent leur travail d'atelier articulé avec leur recherches et intentions afin d'en évaluer la pertinence, la faisabilité, et d'en percevoir la finalité. Sous la forme d'ateliers collectifs, plusieurs séances dans l'année sont dédiées à l'énonciation de son projet sous des formes variées – exposées, parlées – afin de croiser les points de vue et les problématiques de chaque étudiants. Le planning des rencontres sera établi au début de l'année à l'aide d'un calendrier partagé.

CULTURE SPÉCIFIQUE DESIGN GRAPHIQUE

enseignant(s)

F. Chastanet, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

3, 4, 7, 8, 9 & 10

jour et heure

jeudi de 9h à 12 h.

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 graphiques et plus généralement de son inscription au sein du design et de l'art. Ce sera aussi le lieu du questionnement qui habite aujourd'hui la pratique du design graphique, une pratique qui n'est pas autonome et croise donc la philosophie, les sciences sociales, l'architecture et l'art et les choses de la vie. Des présentations seront aussi assurées par les étudiants, dans le but de tester des formes de conférences, de présentation et d'aborder les questions plus générales de l'oralité d'une pensée.

ateliers de recherche

BRACONNAGES

enseignant(s)

J. Dupeyrat avec D. Ancelin, L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi et mardi sur rendez-vous

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

En partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, Braconnages est un projet dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Livres d'artistes, *bookworks*, *photobooks*, *zines*, graphisme éditorial, etc. : le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Braconnages s'organisera en plusieurs temps et modalités de travail :

- ✘ Des sessions collectives d'étude de la production éditoriale contemporaine dans le champ des arts visuels, par l'exploration des collections de la médiathèque des Abattoirs et par des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, graphistes, éditeurs, etc.).
- ✘ La réalisation de projets éditoriaux individuels de la part des étudiants.
- ✘ La réalisation d'un projet éditorial collectif qui aura, à l'instar de Braconnages dans son ensemble, une visée à la fois artistique et théorique.
- ✘ La réalisation d'une ou plusieurs expositions permettant de présenter l'ensemble des activités de Braconnages.

GENIUS LOCI. LE GRAPHISME SITUÉ**enseignant(s)**

S. Degeilh, O. Huz, M. Gary

semestre et option

7 & 8, option design et design graphique

jour et heure

jeudi de 14 à 19h

objectifs

Appréhender le développement de projets complexes allant de l'édition à l'exposition dans leur relation à l'espace et au temps par l'acquisition d'une autonomie et d'une méthodologie de recherche.

contenu

Genius loci – l'esprit du lieu – est une notion empruntée au paysage. Elle nomme un principe voulant que l'aménagement paysager – et par extension urbain et architectural – devrait toujours être adapté en fonction du contexte. Le *genius loci* c'est aussi l'esprit protecteur du lieu, il porte une dimension politique et écologique qu'une création contextualisée convoque lorsqu'elle recourt à des matériaux, des savoir-faire locaux et à un certain regard porté sur le vernaculaire.

Cet atelier explorera cette notion à l'endroit du design graphique. À travers des lieux, des événements, des histoires et les différentes temporalités dont il rend compte – annonce, captation et restitution, traduction et enfin diffusion –, les productions du design graphique seront envisagées comme situées, comme on parle d'architecture située. Ce *hic* et *nunc* sera mis en perspective par le changement de situation inhérent aux supports du design graphique, édition et écran.

Nous prendrons comme objet d'étude

principal un nouveau bâtiment – la maison de l'image – qui se construit au sein d'un projet urbain important pour la ville – la Reynerie – pour développer un ensemble de propositions et interroger leur relation au temps et à l'espace.

**ATELIER URBAIN INTERFORMATION
« LE SITE DE L'ANCIENNE CENTRALE
À CHARBON DE LOIRE SUR RHÔNE »****enseignant(s)**

J. Almudever, M. Gary, S. Dégeilh
(ISDAT / Toulouse)
M. Cauhopé,
F. Duchêne (ENTPE / Lyon)
G. Gay (Université Jean
Monnet / Saint-Etienne)

semestre et option

7 option design et design graphique

jour et heure

du 18 au 22 novembre 2013

objectifs

Échanger et partager des savoirs autour d'un projet commun et faire l'apprentissage de la plus-value du croisement de regard sur l'objet urbain.

L'atelier interformation vise, d'une part, à familiariser des étudiants à la pluralité des regards et analyses sur les questions urbaines en les initiant au dialogue interprofessionnel ; d'autre part, il leur permet une mise en situation professionnelle réelle du fait de la collaboration avec une collectivité territoriale

contenu

Réunis en équipe interformation, les étudiants devront co-produire plusieurs projets sur un temps court et en réponse à une commande passée par un maître d'ouvrage : la ville de Loire sur Rhône. La philosophie de ces ateliers repose sur la richesse de la perspective interformation qui va naître de la rencontre et de la complémentarité des compétences réciproques.

La réussite du travail en interformation repose donc pleinement sur la capacité des étudiants à s'articuler les uns avec les

autres. L'intérêt étant qu'ils arrivent à s'organiser de manière autonome et collaborative, en mobilisant leurs compétences réciproques, comme le ferait une véritable équipe de maîtrise d'œuvre. Des étudiants de l'option design participent à l'atelier pour penser in situ l'objet éditorial qui en restituera les productions.

semestres 9 et 10

– design graphique

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h	Atelier projets	Atelier bibliothèque projets	Projet typographie et mise en espace F. Chastanet	Atelier bibliothèque projets	Atelier bibliothèque projets
11h-12h					
12h-13h			Rencontre collégiale sem. impaire		
13h-14h					
14h-15h		Séminaire Pratiques semestre 9			
15h-16h					
16h-17h		Production / énonciation O. Huz 15h-18h sem.9 14-h-18h sem. 10	Suivi de projets S. Dégeilh, P. Fauré, A. Goubron		
17h-18h	Atelier bibliothèque projets			Atelier bibliothèque projets	Atelier projets
18h-19h					
19h-20h		Suivi de projets R-P Lefèvre	Conférence sem. paire	Séminaire Etat des recherches sem. imp. (1/mois)	

semestres 7 à 10 — option design

- 264 semestres 7 à 10
- 270 emploi du temps 7 & 8
- 272 planning annuel 7 & 8
- 274 emploi du temps 9 & 10
- 276 planning annuel 9 & 10

La philosophie de l'option design sera d'interroger les usages, les comportements urbains ainsi que leur production par des propositions appropriées et innovantes et de proposer des solutions projectives qui contextualiseront la vie qui l'accompagne. De l'espace privé à l'espace public, de l'objet public à l'objet privé. L'observation sensible de l'évolution des modes de vie ouvre au designer autant de territoires à explorer, à traduire, à en imaginer les formes et les objets condensateurs des comportements. C'est ce territoire-là que le designer doit investir s'il veut que sa fonction sociale, sa contribution à la construction de la ville à venir soient une réalité.

Dans la ville diffuse aux limites incertaines où agissent de multiples acteurs aux compétences spécifiques et souvent isolées comme autant de territoires impénétrables, le designer a sa place, toute sa place. Qu'il pense les espaces que nous pratiquons ou les objets que nous utilisons dans nos activités journalières, il est un acteur essentiel de la construction de la ville actuelle où se mutualisent et se croisent les compétences, les savoirs, car l'échelle de son intervention, le rapport de proximité qu'il instruit entre l'individu et son environnement le plus proche, le plus incarné, sont source de créativité pour les espaces vécus.

L'enseignement du design tel qu'il est pratiqué à l'École des beaux-arts permet à l'étudiant d'utiliser à fin d'enquête, de récolte d'information, une large variété de médiums qui opèrent entre eux et, selon leur utilisation, comme collecte de documents sur les pratiques urbaines. Ils opèrent aussi comme œuvre qui décrypte et organise les arrangements spatiaux, les stratégies de détournement ou de contournement des usagers de la ville. Le dessin, la photographie, la vidéo, l'image 3D sont les outils dans l'exercice desquels les étudiants excellent. À la pratique de ces médiums s'ajoutent les outils

habituels du designer que sont le plan, la maquette, le prototype.

Finalité

L'étudiant titulaire du diplôme peut travailler dans une agence d'architecture, avec des paysagistes, en tant que designer dans une société privée ou en collaboration avec une équipe existante. Il peut être créateur d'images de synthèse, réaliser des œuvres propres ou au service d'un projet extérieur dans le cadre de coopérations professionnelles. Il peut aussi devenir architecte d'intérieur ou encore créer sa propre activité.

Le parcours est reconnu par le Cfai (Conseil Français des Architectes d'Intérieur), organisme professionnel des architectes d'intérieur sous la tutelle de la direction de l'architecture et du patrimoine architectural du Ministère de la Culture. Le Cfai garantit les compétences et la pratique professionnelles des architectes d'intérieur.

Partage, stages et expériences professionnelles

Des projets communs sont organisés avec différentes années de l'option design, ainsi que des projets ouverts vers l'extérieur de l'École (concours, mise en situation réelle, stage). Ils sont destinés à familiariser avec les modalités d'une recherche en groupe et d'un travail en commun dans des conditions approchant celles des réalités du monde professionnel.

Suivi du projet de recherche

Au semestre 7, le temps sera partagé entre des projets extérieurs ou des thèmes projectifs basés sur le volontariat et la recherche personnelle de l'étudiant (voir présentation ci-après). La participation à ces projets ne devra pas amputer le temps de recherche dont l'étudiant devra témoigner lors des rendez-vous réguliers qu'il établira avec les enseignants et les rendez-vous

collégiaux. Les projets extérieurs sont considérés comme des mises en situation réelles de commande et de responsabilisation. Les projets extérieurs proposés prendront fin le 20 janvier.

Le semestre 8 sera entièrement consacré à la recherche personnelle, l'objectif étant d'établir de manière définitive les bases théoriques, méthodologiques et plastiques du projet de recherche. Les semestres 9 et 10 seront destinés à la seule mise en forme du projet et à la soutenance du mémoire en début de semestre 10. Il conviendra sans cesse d'établir des relations constantes entre les développements théoriques et la consistance du projet.

Évaluation

Tous les cours sont obligatoires. La participation et la présence entrent dans l'évaluation.

Critères

- ✗ présentation des travaux (formelle et critique)
- ✗ origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
- ✗ inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances)
- ✗ qualité des réalisations.

Modalités

- ✗ cours théoriques : contrôle écrit en fin de semestre.
- ✗ acquisitions techniques : présence obligatoire, participation.

Coordination

Le coordonnateur est Michel Gary.

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	Epreuves du diplôme	mémoire : 5 travail plastique : 25
Projet plastique Prospective, méthodologie, production	20	Total	30
Langue étrangère	1		
Total	30		

semestres 7 & 8 – 9 & 10

cours / thèmes à l'étude

LE GRAND CHAUD

enseignant(s)

Tous les enseignants de l'option

semestre et option

3 à 7 option design

jour et heure

jeudi 26 et vendredi 27 Septembre

objectifs

Rencontre avec les étudiants issus de l'année 1 et rejoignant l'option design ainsi que les étudiants recrutés sur équivalence. Le but étant de prendre connaissance de leur production antérieure afin d'y déceler les points particuliers développés et les perspectives qui s'en dégagent en fonction des enseignements de l'option.

contenu

Les étudiants devront présenter leurs travaux. Ils sont donc invités à rassembler les travaux les plus significatifs pour ces rencontres.

DÉJEUNER EN VILLE

enseignant(s)

Tous les enseignants de l'option

semestre et option

3, 5, 7 et 9

jour et heure

du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2013

objectifs

Le but de cette séquence sera d'imaginer les goûts, les saveurs, les textures et les formes d'un repas collectif inventif où il sera question de penser, fabriquer et créer les plats et leurs environnements. Nous désignerons cette semaine comme un moment de réflexion sur le partage à travers le repas, ses formes et sa mise en situation.

contenu

Il sera question de produire à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des dispositifs de mises en scène un véritable projet qui ne se déroulerait que dans le secret de la cuisine.

TUTORAT

enseignant(s)

Tous les enseignants intervenants en phase projet

semestre et option

8

jour et heure

Choix du tuteur : le 6 février 2014
puis selon planning et/ou rendez-vous

objectifs

Poser le principe du choix et de la relation d'étude avec le tuteur.

contenu

Le choix du tuteur se fera en fonction du champ de recherche investi par l'étudiant au regard des compétences de l'enseignant choisi dans l'option ou hors de l'option. Engager les conditions d'une recherche personnelle développée sur les années projet du point de vue du projet plastique et de ses expérimentations, ainsi que des éléments réflexifs et référentiels du mémoire.

Il est considéré que le temps de rencontre avec le tuteur doit permettre une définition claire de la recherche de l'étudiant :

- ✗ Expérimentations et constructions plastiques comme formes de condensation des idées et concepts explorés.
- ✗ Analyse des références fondamentales sur lesquelles s'appuie l'étudiant.
- ✗ Construction des éléments du mémoire au regard des analyses expérimentales, réflexives et référentielles

L'ATELIER DE FABRICATION**enseignant(s)**

M. Gary, S. Lorenzi, J. Almudever

semestre et option

7 à 10

jour et heureLes mardis et jeudis du 11 octobre au 20 juin,
9h-20h sur rendez-vous**objectifs**

Cet atelier permet l'étude, l'élaboration et la mise en œuvre de projets dans les ateliers volume. Il a pour objectif d'engager l'étudiant dans un processus de réflexion et de production soutenue et nourrie, de l'amener à développer le projet qu'il compte réaliser en vue du diplôme (DNSEP), de vérifier sa faisabilité, de maîtriser l'ensemble des paramètres et sa pertinence au regard du sujet de recherche énoncé.

contenu

Cet atelier entre en résonance avec les enseignements de projet et le projet de recherche en design (Global tools) ou encore dans le cadre de collaborations et d'échanges avec d'autres enseignants de l'école. Il permet de renouveler les modalités propres à l'élaboration d'« objets » entendus ici dans son acception la plus large, par l'affirmation d'une organisation de la production dans laquelle les notions de « bricolage », de « construction » et de « fabrication » tiennent une place prépondérante.

Fonctionnement de l'atelier :

Ce cours se présente sous forme d'intensifs personnalisés ou collaboratifs. Entre le tête-à-tête pédagogique et le partage des espaces de travail, l'accent est mis sur l'aptitude à produire les formes manifestes du projet. La possibilité est ici donnée à l'étudiant de définir une temporalité propre

aux travaux qu'il désire réaliser ; selon son évolution, selon qu'il nécessite ou pas d'autres moyens de mise en œuvre dans des ateliers extérieurs à l'école (FABLAB, entreprise, artisan, association...).

Un engagement régulier et continu sera demandé à l'étudiant.

**PRATIQUE DE LA RECHERCHE
ET PROJET MÉMOIRE****enseignant(s)**

S. Lorenzi, H. Perez

semestre et option

7 et 8

jour et heure**hebdomadaire**

d'octobre à février: mercredi 10h-13h

de mars à juin: mardi 9h-18h

semaine paire

vendredi 9h-15h

objectifs

Ce cours consistera à définir les conditions de la recherche du projet personnel de l'étudiant et de la construction du mémoire y afférant. Seront étudiés et développés les points suivants :

Construction et élaboration d'une problématique de recherche.
Acquisition des attitudes et des savoirs relatifs à la rédaction d'une problématique.
Apprentissage des techniques méthodologiques et des techniques de rédaction.
Relation entre les positions théoriques et les articulations avec la pratique de projet.
Rédaction simple, cohérente et efficace du mémoire de fin d'études (DNSEP).

Ceci s'élaborera à travers des rencontres et des travaux en séances individuelles régulières au cours desquelles la problématique sera identifiée, construite puis écrite. Les phases seront définies dans la planification générale des cours.

**PRATIQUE DE LA RECHERCHE
ET PROJET MÉMOIRE****enseignant(s)**S. Lorenzi, H. Perez,
B. Genre (jusqu'en décembre 2013)**semestre et option**

9 et 10, option design

jour et heure**hebdomadaire**

d'octobre à décembre: mardi 9h-13h

de janvier à février: mardi 9h-13h

semaine paire

vendredi 9h-15h

objectifs

Ce cours consistera à définir les conditions de la recherche du projet personnel de l'étudiant et de la construction du mémoire y afférant. Seront étudiés et développés les points suivants :

Construction et élaboration d'une problématique de recherche.
Acquisition des attitudes et des savoirs relatifs à la rédaction d'une problématique.
Apprentissage des techniques méthodologiques et des techniques de rédaction.
Relation entre les positions théoriques et les articulations avec la pratique de projet.
Rédaction simple, cohérente et efficace du mémoire de fin d'études (DNSEP).

Ceci s'élaborera à travers des rencontres et des travaux en séances individuelles régulières au cours desquelles la problématique sera identifiée, construite puis écrite. Les phases seront définies dans la planification générale des cours.

Le mois de novembre sera consacré au travail d'édition de l'ouvrage mémoire. Les mois qui suivront seront quant à eux consacrés à la préparation de l'oral de soutenance du mémoire et son dispositif.

CADRE OPÉRATOIRE**enseignant(s)**

Enseignants intervenants en phase projet

semestre et option

7, 8

jour et heure

mardi 9h-11h, jeudi 9h-13h & 14h-18h

objectifs

L'objectif de la phase projet est, pour l'étudiant, de construire un thème de recherche personnel à partir duquel il identifie, nomme et connaît le vocabulaire, les problématiques, les enjeux. Le travail doit déboucher sur des questions ouvrant à hypothèses qui y répondent. Des réponses tant sur le champ théorique que pratique. Ces réponses constitueront ensemble, le projet.

La démarche de recherche concernant le projet de l'étudiant est soumise à l'articulation entre une approche théorique et une approche pratique. Menées toutes deux en parallèles, elles constitueront la réponse ou les hypothèses de réponse aux conditions projectives posées par l'étudiant.

contenu

ACT 1: CADRE OPÉRATOIRE D'OCTOBRE
Présentation de l'ensemble des éléments réalisés et en lien avec le feuillet « Note d'intention » rendu en juin de l'année précédente : retour sur la Phase Programme ou sur les hypothèses de travail mises en place.

Discussions avec les professeurs de théorie et de pratique permettant de construire et d'arrêter un sujet clair pour la fin du mois d'octobre : analyse et mise en perspective d'un projet pour la Phase Recherche.

Dans le même temps devra être élaboré un objet Totem rassemblant une ou plusieurs

spécificités du sujet. Cahier des charges du projet.
RENDU FIN OCTOBRE.

ACT 2 : CADRE OPÉRATOIRE DE NOVEMBRE - JUIN

Confrontation des recherches entreprise dans l'option et le projet/mémoire de l'étudiant.

A. Rapport historique et théorique & projet : voir les fiches « Pratique de la recherche et Tutorat.

B. Interdisciplinarité et anticipation : voir fiches

atelier inter formations / artisanat et IESS / Arc Machina / Aujourd'hui GLOBAL TOOLS / Genius Loci.

L'interdisciplinarité constitue l'angle d'approche méthodologique posée comme condition de ces enseignements. En effet, les projets de design sont constamment soumis à des contraintes complexes et quelque fois antagonistes. Alors, l'anticipation recherchée, l'hypothèse avancée ne peuvent se traiter que de manière transversale et en perpétuels re-questionnements mettant en œuvre les outils, les méthodes et processus utilisés dans la discipline du design et dans les pratiques connexes.

CADRE OPÉRATOIRE**enseignant(s)**

Enseignants intervenants en phase projet

semestre et option

9 et 10

jour et heure

mardi 9h-11h, jeudi 9h-13h & de 14h à 18h

objectifs

Poursuivre et intensifier les démarches de recherches personnelles entreprises aux semestres 7 et 8 jusqu'à l'élaboration définitive du mémoire et du projet personnel (DNSEP).

contenuACT 1: CADRE OPÉRATOIRE D'OCTOBRE :
Relecture et correction du texte du mémoire.

Parallèlement : travail de projet.

ACT 2 : CADRE OPÉRATOIRE DE NOVEMBRE - JUIN

Le mémoire sera remis à l'impression à la fin du mois de Novembre. Le travail de projet pratique entrera dans sa phase la plus active parallèlement à la construction de l'argumentation et la construction du discours de soutenance.

Temps principalement imparti au travail de projet.

Ceci jusqu'à la soutenance du mémoire et l'épreuve plastique (DNSEP). Voir la planification de l'année.

Interdisciplinarité et anticipation : voir les fiches

artisanat & IESS / Arc machina / Aujourd'hui GLOBAL TOOLS.

L'interdisciplinarité constitue l'angle d'approche méthodologique posée comme condition de ces enseignements. En effet, les projets de design sont constamment soumis à des contraintes complexes et quelque fois antagonistes. Alors,

l'anticipation recherchée, l'hypothèse avancée ne peuvent se traiter que de manière transversale et en perpétuels re-questionnements mettant en œuvre les outils, les méthodes et processus utilisés dans la discipline du design et dans les pratiques connexes.

semestres 7 et 8 – design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Ateliers projets	L'atelier de fabrication M. Gary, S. Lorenzi, J. Almudever RV individuels	English Adam Scrivener	Cadre opératoire	Ateliers projets
10h-11h					
11h-12h		Español F. Marti-Jufresa			
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	L'atelier de fabrication M. Gary, S. Lorenzi, J. Almudever RV individuels	Ateliers bibliothèque projets	Philosophie F. Marti-Jufresa sem. impaire	Ateliers projets
15h-16h					
16h-17h				Ateliers projets	
17h-18h					
18h-19h			Conférence sem. paire		
19h-20h					

semestres 7 et 8 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
D 1	M 1 <i>Projet de l'étudiant</i>	V 1 <i>Toussaint</i>	D 1	M 1
L 2	M 2 <i>articulation Théorie/pratique</i>	S 2	L 2	J 2
M 3	J 3 <i>Projet de l'étudiant</i>	D 3	M 3	V 3
M 4	V 4	L 4	M 4	S 4
J 5	S 5	M 5	J 5	D 5
V 6	D 6	M 6 <i>analyse</i>	V 6	L 6
S 7	L 7	J 7	S 7	M 7 <i>rédaction et production plastique</i>
D 8	M 8 <i>Projet de l'étudiant</i>	V 8	D 8	M 8
L 9	M 9	S 9	L 9	J 9
M 10	J 10	D 10	M 10	V 10
M 11	V 11	L 11 <i>Armistice</i>	M 11	S 11
J 12	S 12	M 12	J 12	D 12
V 13	D 13	M 13 <i>analyse</i>	V 13 <i>Plan détaillé du memoire</i>	L 13
S 14	L 14	J 14	S 14	M 14 <i>rédaction et production plastique</i>
D 15	M 15	V 15	D 15	M 15
L 16	M 16 <i>Projet de l'étudiant</i>	S 16	L 16	J 16
M 17	J 17	D 17	M 17 <i>Déjeuner en ville</i>	V 17
M 18	V 18	L 18	M 18 <i>Design culinaire et scénographie</i>	S 18
J 19	S 19	M 19	J 19	D 19
V 20	D 20	M 20 <i>Atelier Inter formation</i>	V 20	L 20
S 21	L 21	J 21	S 21	M 21 <i>rédaction et production plastique</i>
D 22	M 22	V 22	D 22	M 22
L 23	M 23 <i>Projet de l'étudiant</i>	S 23	L 23	J 23
M 24 <i>Rentrée semestre 7/10</i>	J 24	D 24	M 24	V 24
M 25	V 25	L 25	M 25	S 25
J 26 <i>Le Grand Chaud</i>	S 26	M 26	J 26	D 26
V 27 <i>2° moitié mémoire + LGC</i>	D 27	M 27 <i>choix définitif de l'atelier</i>	V 27	L 27
S 28	L 28	J 28	S 28	M 28 <i>rédaction et production plastique</i>
D 29	M 29 <i>analyse du principe relationnel existant entre recherche et projet</i>	V 29	D 29	M 29
L 30	M 30	S 30	L 30	J 30
	J 31		M 31	V 31 <i>fin semestre hiver</i>

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
S 1	S 1	M 1	J 1	D 1
D 2	D 2	M 2 <i>workshop Broccolichi</i>	V 2	L 2 <i>Début des stages</i>
L 3 <i>début semestre d'été</i>	L 3	J 3	S 3	M 3
M 4 <i>Rédaction et production plastique</i>	M 4	V 4	D 4	M 4
M 5	M 5	S 5	L 5	J 5
J 6 <i>choix tuteur</i>	J 6	D 6	M 6 <i>Travail sur texte brut du mémoire</i>	V 6
V 7	V 7	L 7	M 7	S 7
S 8	S 8	M 8	J 8	D 8 <i>Pentecôte</i>
D 9	D 9	M 9	V 9	L 9
L 10 <i>Evaluations semestre 7</i>	L 10	J 10 <i>Rendu 2° partie mémoire</i>	S 10	M 10
M 11	M 11	V 11	D 11	M 11 <i>stage</i>
M 12 <i>rédaction et production plastique</i>	M 12	S 12	L 12	J 12
J 13	J 13	D 13	M 13 <i>Travail sur texte brut du mémoire</i>	V 13
V 14	V 14	L 14	M 14	S 14
S 15	S 15	M 15	J 15	D 15
D 16	D 16	M 16 <i>voyage option</i>	V 16	L 16
L 17	L 17	J 17	S 17	M 17
M 18 <i>rédaction et production plastique</i>	M 18 <i>semaine des workshops</i>	V 18	D 18	M 18 <i>stage</i>
M 19	M 19	S 19	L 19	J 19
J 20	J 20	D 20	M 20 <i>Evaluations semestre 8</i>	V 20
V 21	V 21 <i>JPO</i>	L 21 <i>Pâques</i>	M 21	S 21
S 22	S 22 <i>JPO</i>	M 22	J 22 <i>Travail sur texte brut du mémoire</i>	D 22
D 23	D 23	M 23 <i>Travail sur texte brut du mémoire</i>	V 23	L 23
L 24	L 24	J 24	S 24	M 24
M 25 <i>rédaction et production plastique</i>	M 25 <i>rendu demi-mémoire + recherches projectives</i>	V 25	D 25	M 25 <i>stage</i>
M 26	M 26	S 26	L 26 <i>Travail sur texte brut du mémoire</i>	J 26
J 27	J 27	D 27	M 27	V 27
V 28	V 28	L 28	M 28 <i>Ascension</i>	S 28
	S 29	M 29 <i>Concours d'entrée</i>	J 29 <i>Rendu texte brut des mémoires</i>	D 29
	D 30	M 30	V 30	L 30 <i>stage</i>
	L 31		S 31	

semestres 9 et 10 – design

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Ateliers projets	L'atelier de fabrication M. Gary, S. Lorenzi, J. Almudever RV individuels	Pratique de la recherche et projet mémoire B. Genre, H. Perez	Cadre opératoire	Ateliers bibliothèque projets
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Ateliers bibliothèque projets	L'atelier de fabrication M. Gary, S. Lorenzi, J. Almudever RV individuels	Pratique de la recherche et projet mémoire B. Genre, H. Perez	Philosophie F. Marti-Jufresa sem. impaire	Ateliers projets
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h			Conférence sem. paire	Ateliers projets	
19h-20h			Séminaire Etat des recherches sem. imp. (1/mois)		

semestres 9 et 10 – design

septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
D 1	M 1	V 1 Toussaint	D 1	M 1
L 2	M 2 Relecture et correction du texte du mémoire	S 2	L 2	J 2
M 3	J 3	D 3	M 3 Construction de la soutenance + travail plastique	V 3
M 4	V 4	L 4	M 4	S 4
J 5	S 5	M 5	J 5	D 5
V 6	D 6	M 6 Travail d'édition	V 6	L 6
S 7	L 7	J 7	S 7	M 7 Préparation et construction du discours + travail sur projet
D 8	M 8 Relecture et correction du texte du mémoire	V 8	D 8	M 8
L 9	M 9	S 9	L 9 Construction de la soutenance + travail plastique	J 9
M 10	J 10	D 10	M 10	V 10
M 11	V 11	L 11 Armistice	M 11	S 11
J 12	S 12	M 12	J 12 Soutenance oral blanc	D 12
V 13	D 13	M 13 Travail d'édition	V 13	L 13 Préparation et construction du discours + travail sur projet
S 14	L 14	J 14	S 14	M 14
D 15	M 15 Relecture et correction du texte du mémoire	V 15	D 15	M 15
L 16	M 16	S 16	L 16	J 16 Rendu mémoire
M 17	J 17	D 17	M 17 Déjeuner en ville	V 17
M 18	V 18	L 18	M 18 Design culinaire et scénographie	S 18
J 19	S 19	M 19 Travail d'édition	J 19	D 19
V 20	D 20	M 20	V 20	L 20
S 21	L 21	J 21	S 21	M 21 Préparation et construction du discours + travail sur projet
D 22	M 22 Relecture et correction du texte du mémoire	V 22 Mémoire à l'impression	D 22	M 22
L 23	M 23	S 23	L 23	J 23
M 24 Rentrée semestre 7/10	J 24	D 24	M 24	V 24
M 25	V 25	L 25	M 25	S 25
J 26	S 26	M 26 Construction de la soutenance + travail plastique	J 26	D 26
V 27	D 27	M 27	V 27	L 27
S 28	L 28	J 28	S 28	M 28 Préparation et construction du discours + travail sur projet
D 29	M 29 Relecture et correction du texte du mémoire	V 29	D 29	M 29
L 30	M 30	S 30	L 30	J 30
	J 31		M 31	V 31 fin semestre hiver

planning annuel

février	mars	avril	mai	juin
S 1	S 1	M 1	J 1	D 1
D 2	D 2	M 2 workshop Broccolichi	V 2	L 2
L 3 début semestre d'été	L 3	J 3	S 3	M 3 Préparation et construction du discours + travail sur projet
M 4 Soutenance mémoire	M 4	V 4	D 4	M 4
M 5 Préparation et construction du discours + travail sur projet	M 5	S 5	L 5	J 5
J 6	J 6	D 6	M 6 Préparation et construction du discours + travail sur projet	V 6
V 7	V 7	L 7	M 7	S 7
S 8	S 8	M 8 Préparation et construction du discours + travail sur projet	J 8	D 8
D 9	D 9	M 9	V 9	L 9 Pentecôte
L 10	L 10	J 10	S 10	M 10
M 11 Préparation et construction du discours + travail sur projet	M 11	V 11	D 11	M 11 Préparation et construction du discours + travail sur projet
M 12	M 12	S 12	L 12 Préparation et construction du discours + travail sur projet	J 12
J 13	J 13	D 13	M 13	V 13
V 14	V 14	L 14	M 14	S 14
S 15	S 15	M 15	J 15 évaluations semestre 10	D 15
D 16	D 16	M 16 voyage option	V 16 rencontre DNSEP	L 16
L 17 évaluations semestre 9	L 17	J 17	S 17	M 17 Préparation et construction du discours + travail sur projet
M 18	M 18 Préparation et construction du discours + travail sur projet	V 18	D 18	M 18
M 19 Préparation et construction du discours + travail sur projet	M 19	S 19	L 19	J 19
J 20	J 20	D 20	M 20 Préparation et construction du discours + travail sur projet	V 20
V 21	V 21	L 21 Pâques	M 21	S 21
S 22	S 22	M 22	J 22	D 22
D 23	D 23	M 23 Préparation et construction du discours + travail sur projet	V 23	L 23 Préparation et construction du discours + travail sur projet
L 24	L 24	J 24	S 24	M 24
M 25 Préparation et construction du discours + travail sur projet	M 25 Préparation et construction du discours + travail sur projet	V 25	D 25	M 25
M 26	M 26	S 26	L 26 Préparation et construction du discours + travail sur projet	J 26
J 27	J 27	D 27	M 27	V 27
V 28	V 28	L 28 Concours d'entrée	M 28 Ascension	S 28
	S 29	M 29 Préparation et construction du discours + travail sur projet	J 29 Préparation et construction du discours + travail sur projet	D 29
	D 30	M 30	V 30	L 30
	L 31		S 31	

ateliers de recherche

Chaque étudiant choisit, selon ses orientations de recherche, un atelier après validation du professeur coordonnateur de design

ET GLOBAL TOOLS EN 2014 ?

enseignant(s)

N. Bruyère, S. Lorenzi, H. Perez

semestre et option

Option design, Semestre 7 à 10 et diplômés.

jour et heure

mardi 9h-11h

objectifs

A la suite du travail entrepris en 2012/2013 il s'agira de poursuivre et de questionner Global tools, un moment important du design radical Italien.

contenu

Sur la base du travail déjà effectué : entretiens, traductions, organisation des archives, les étudiants mettront en dialogue les outils méthodologiques élaborés par Global Tools et les réinterrogeront en fonction des enjeux de notre époque. Ce travail sera la base d'un échange entre les étudiants, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini.

BRACONNAGES

enseignant(s)

J. Dupeyrat avec D. Ancelin, L. Cathala, D. Coste, S. Dégeilh, O. Huz

semestre et option

5 à 8, toutes options (sur inscription)

jour et heure

lundi et mardi sur rendez-vous

objectifs

Développer une approche artistique de l'édition d'un point de vue à la fois pratique et théorique.

contenu

En partenariat avec la médiathèque des Abattoirs, Braconnages est un projet dédié à l'édition en tant que pratique artistique. Livres d'artistes, *bookworks*, *photobooks*, *'zines*, graphisme éditorial, etc. : le terme « artistique » s'entend ici en un sens multidisciplinaire et l'édition est considérée sous l'angle de la reproductibilité. Braconnages s'organisera en plusieurs temps et modalités de travail :

- ✕ Des sessions collectives d'étude de la production éditoriale contemporaine dans le champ des arts visuels, par l'exploration des collections de la médiathèque des Abattoirs et par des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, graphistes, éditeurs, etc.).
- ✕ La réalisation de projets éditoriaux individuels de la part des étudiants.
- ✕ La réalisation d'un projet éditorial collectif qui aura, à l'instar de Braconnages dans son ensemble, une visée à la fois artistique et théorique.
- ✕ La réalisation d'une ou plusieurs expositions permettant de présenter l'ensemble des activités de Braconnages.

GENIUS LOCI. LE GRAPHISME SITUÉ

enseignant(s)

S. Degeilh, O. Huz, M. Gary

semestre et option

7 & 8, option design et design graphique

jour et heure

Jeudi 14-19h, et 16h-19h pour les étudiants en design

objectifs

Appréhender le développement de projets complexes allant de l'édition à l'exposition dans leur relation à l'espace et au temps par l'acquisition d'une autonomie et d'une méthodologie de recherche.

contenu

Genius loci – l'esprit du lieu – est une notion empruntée au paysage. Elle nomme un principe voulant que l'aménagement paysager – et par extension urbain et architectural – devrait toujours être adapté en fonction du contexte. Le genius loci c'est aussi l'esprit protecteur du lieu, il porte une dimension politique et écologique qu'une création contextualisée convoque lorsqu'elle recourt à des matériaux, des savoir-faire locaux et à un certain regard porté sur le vernaculaire.

- ✕ Cet atelier explorera cette notion à l'endroit du design graphique. À travers des lieux, des événements, des histoires et les différentes temporalités dont il rend compte – annonce, captation et restitution, traduction et enfin diffusion –, les productions du design graphique seront envisagées comme situées, comme on parle d'architecture située. *Ce hic et nunc* sera mis en perspective par le changement de situation inhérent au supports du design graphique, édition et écran.
- ✕ Nous prendrons comme objet d'étude principal un nouveau bâtiment – la maison de l'image – qui se construit au sein d'un projet urbain important pour la ville – la Reynerie – pour développer un ensemble de propositions et interroger leur relation au temps et à l'espace.

ATELIER URBAIN INTERFORMATION « LE SITE DE L'ANCIENNE CENTRALE À CHARBON DE LOIRE SUR RHÔNE »

enseignant(s)

J. Almudever, M. Gary, S. Dégeilh
(ISDAT / Toulouse)
M. Cahopé, F. Duchêne (ENTPE / Lyon)
G. Gay (Université Jean Monnet /
Saint-Etienne)

semestre et option

Semestre 7 / Option Design & Design
graphique

jour et heure

du 18 au 22 novembre 2013

objectifs

Échanger et partager des savoirs autour
d'un projet commun et faire l'apprentissage
de la plus-value du croisement de regards
sur l'objet urbain.

L'atelier interformation vise, d'une part, à
familiariser des étudiants à la pluralité des
regards et analyses sur les questions
urbaines en les initiant au dialogue des
interprofessionnels ; d'autre part, il leur
permet une mise en situation profession-
nelle réelle du fait de la collaboration avec
une collectivité territoriale.

contenu

Réunis en équipes interformations, les
étudiants devront co-produire plusieurs
projets sur un temps court et en réponse à
une commande passée par un maître
d'ouvrage : la ville de Loire sur Rhône
La philosophie de ces ateliers repose sur la
richesse de la perspective interformation
qui va naître de la rencontre et de la
complémentarité des compétences
réciproques.
La réussite du travail en interformation
repose donc pleinement sur la capacité des
étudiants à s'articuler les uns avec les

autres. L'intérêt étant qu'ils arrivent à
s'organiser de manière autonome et
collaborative, en mobilisant leurs compé-
tences réciproques, comme le ferait une
véritable équipe de maîtrise d'œuvre.
Des étudiants de l'option design graphique
participeront à l'atelier pour penser in situ
l'objet éditorial qui en restituera les
productions.

« L'ESPACE SONORE, SCULPTER LE SON »

enseignant(s)

S. Lorenzi, C. Tisseyre,
artiste invité : Pascal Broccolichi

semestre et option

6 à 10 option art & design

jour et heure

du 1er au 4 avril

objectif & contenu

Évaluant dans différentes disciplines, le
travail de Pascal Broccolichi prend sa
source dans une approche focalisée sur
l'écoute, et tout particulièrement dans
le son envisagé comme un vocabulaire de
formes qui se prêtent à la création d'instal-
lations. Comme cadre pour sa recherche,
l'artiste a développé un
réseau d'environnements multiples liés par
des relations continues entre une
œuvre et la suivante. En exploitant les
principes habituels de certaines lois
acoustiques et leur champ d'application
technologique autour de l'espace d'exposi-
tion, Pascal Broccolichi coordonne la
typologie des sons avec nos capacités de
perception.

Le workshop donnera l'opportunité aux
étudiants de s'initier aux pratiques et aux
cultures sonores, ainsi que de mettre en
place une réflexion sur l'espace sonore.
Comment le son modifie l'espace et
comment maîtriser cette matière impal-
pable ? Un second workshop retour sera
également mis en place à la Villa Arson en
octobre 2014, les étudiants pourront ainsi
prolonger leurs investigations dans ce
nouvel environnement de recherche.

CREATIVE COMMONS

enseignant(s)

N. Bruyère, E. Cliquet, J.-M. Evezard, D.
Leray, avec le GMEA : T. de la Hogue, P. Perez

semestre et option

7 à 10, option art et design

jour et heure

semaine impaire
jeudi 9h-12h

objectifs

Mise en place d'une démarche et d'une
réflexion sur l'écriture et la mise en jeu des
médias que permet l'usage des nouvelles
technologies. Etablir des scénarios sur trois
thématiques - le corps et l'espace - L'objet
interface et process - L'arrivée des notions
de co-design, open design, Maker, Haker,
FabLab.

contenu

En s'appuyant sur les 3 niveaux du dévelop-
pement du Web, nous envisagerons divers
scénarios d'appropriation des technologies/
médias et leurs enjeux :

Web 1.0 : La démocratisation des technolo-
gies et d'Internet permettant un large accès
aux savoirs.

Web 2.0 : La diffusion d'Internet n'étant pas
seulement celle des contenus mais aussi la
possibilité de co-produire des biens
communs (cf. Wikipedia).

Web 3.0 : Le Web sémantique ou la capacité à
extraire de la connaissance à partir d'une
grande quantité de données (big data,
open-data, cloud computing) — L'arrivée de
plateformes matérielles comme l'open
hardware (Arduino, Raspberry pi...),
l'imprimante 3D (Rep rap, MakerBot) et le lien
direct à la chaîne de production numérique
comme les services de découpe laser,
impression 3d, via des structures légères et
flexibles (Ponoko, Damingo, Sculpteo...)

permettent la production d'objets physiques et leur mise en réseau (norme IPv6). Ressources et recherches conduites par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn dans le cadre d'OSSIA (ANR 2013/2015) sur l'écriture et le contrôle de scénarios d'interaction via le web seront interrogées dans la dynamique de l'atelier.

ARTISANAT & IESS

Enseignant(s)

N. Bruyère, M. Gary, L. Bataille
Intervention du Master IESS
(Innovation Economie Sociale et Solidaire)

Semestre et option

7 à 10

Jour et heure

semaine paire

Le jeudi matin à partir du 12 Décembre 2013

Objectifs

Questionner les savoir faire et les modes de production locaux afin d'identifier les projets et productions significatifs d'un territoire, d'une culture et d'une histoire.

Contenu

En partenariat avec une/des entreprises locales, le travail manuel et les techniques artisanales seront questionnés sur les productions alternatives et les alternatives de production en évitant l'écueil du débat sur «l'inutilité» de la production industrielle. Le but sera de définir de manière originale, les spécificités locales en termes de savoir-faire et de représentation culturelle. Cet échange avec les artisans doit aboutir à une conception et à une production de prototypes.

Le travail donnera lieu à :

- ✕ Des cours & discussions avec les intervenants du Master IESS (3 séances) au sein de l'école.
- ✕ Un séminaire sur l'économie Sociale et Solidaire à l'Université de Toulouse Le Mirail au sein du Master IESS, le mardi matin (4 séances).
- ✕ Des rencontres autour des projets d'artisanat avec les étudiants de l'ISDAT et du Master IESS le jeudi matin.

réunion

FAISABILITÉ DE PROJETS

enseignant(s) et techniciens

J.-P. Castex, M. Gary, P. Mellet, E. Pitoiset, S. Provost, avec P.-L. Dufour, S. Marsden, F. Soubré-Péré, P. Jouffroy

semestre et option

3 à 10, options art et design

jour et heure

Jeudi 11h-12h30 semaine paire

objectifs

Evaluer les faisabilités des projets dans les ateliers de volume

contenu

Ces réunions serviront à planifier et à évaluer la pertinence et les faisabilités des projets envisagés par l'étudiant, ainsi qu'à établir le coût des matériaux adéquats. Par «projet» dans les ateliers volume nous entendons toute réalisation faisant partie du travail personnel de l'étudiant et non des exercices.

Toutes les productions et toutes les demandes de matériaux doivent être supervisées par un enseignant de volume et par l'assistant de l'atelier concerné.

calendrier 2013-2014

semestres 1&2 art

Rentrée jeudi 26 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique	Réunion sécurité sociale + visite Ecole vendredi 27 septembre Marche dans les Pyrénées lu 30/09 au me 2/10	Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 25 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique	Rentree semestres 7 à 10 mardi 24 septembre 10h: rentrée administrative 14h: rentrée pédagogique
Vacances: du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 06 janvier			
Bilan sem. 1 lu 27 et ma 28 janvier	Bilan sem. 5 ma 14 – je 16 janvier Rendu mémoire je 16 janvier jusqu'à 12h	Bilan sem. 3 me 22 – ve 24 janvier Bilan sem. 7 me 29 – ve 31 janvier	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines): 31 janvier – début du semestre d'été (16 semaines): 3 février			
Présentation des options aux étudiants de l'année 1 je 6 février	Soutenance mémoire ma 4 février Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep me 19 – ve 21 février		
Vacances: du vendredi soir 28 février au lundi matin 17 mars			
Semaine de workshops: du lundi 17 au vendredi 21 mars [cours suspendus] + préparation des journées portes ouvertes			
Journées portes ouvertes: vendredi 21 et samedi 22 mars			
workshop lu 7 – ve 11 avril avec intervenants	Présentation des travaux ma 22 et me 23 avril	Bilan sem. 6, liste définitive Dnap ma 15 – je 17 avril	
Concours d'entrée: lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 avril			
Vacances: du vendredi soir 02 mai au lundi matin 12 mai			
	Bilan sem. 10 ma 13 et me 14 mai Bilan sem. 8 lu 26 – me 28 mai		
Séminaire de préparation des programmes 2014-2015 mardi 20 – vendredi 23 mai			
Commissions d'équivalence semestre 3: lundi 26 mai – semestres 5, 7 et 9: mardi 27 mai			
Remise du «document» au secrétariat étudiant ve 6 juin avant 16h Bilan sem. 2 lu 23 et ma 24 juin	Dnap ma 3 – ve 6 juin Dnsep je 12 et ve 13 juin	Commission d'entrée en phase projet je 19 juin Bilan sem. 4 lu 23 – me 25 juin	

design graphique

design

Rentrée semestres 3 à 6 mercredi 25 septembre: 10h, rentrée administrative: 14h, rentrée pédagogique			
Rentrée semestres 7 à 10 mardi 24 septembre: 10h, rentrée administrative: 14h, rentrée pédagogique			
Vacances: du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 06 janvier			
Bilan sem. 7 me 8 janvier Bilan sem. 3 lu 20 et ma 21 janvier	Rendu mémoire je 23 janvier jusqu'à 12h	Rendu mémoire je 16 janvier jusqu'à 12h	
Fin du semestre d'hiver (16 semaines): 31 janvier – début du semestre d'été: 3 février			
Bilan sem. 5 ma 4 et me 5 février Soutenance mémoire ma 11 février Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep me 26 février	Soutenance mémoire ma 4 février Bilan sem. 3 je 6 et ve 7 février Bilan sem. 7 lu 10 et ma 11 février	Bilan sem. 5 me 12 – ve 14 février Bilan sem. 9, liste définitive Dnsep lu 17 et ma 18 février	
Vacances: du vendredi soir 28 février au lundi matin 17 mars			
Semaine de workshops: du lundi 17 au vendredi 21 mars [cours suspendus] + préparation des journées portes ouvertes			
Journées portes ouvertes: vendredi 21 et samedi 22 mars			
Bilan sem. 6, liste définitive Dnap me 23 et je 24 avril		Bilan sem. 6, liste définitive Dnap ma 9, je 10 et ve 11 avril	
Concours d'entrée: lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 avril			
Vacances: du vendredi soir 02 mai au lundi matin 12 mai			
Bilan sem. 10 lu 19 mai	Bilan sem. 10 je 15 et ve 16 mai Bilan sem. 8 ma 20 et me 21 mai	Bilan sem. 4 je 22 et ve 23 mai	
Séminaire de préparation des programmes 2014-2015 mardi 20 – vendredi 23 mai			
Commissions d'équivalence semestre 3: lundi 26 mai – semestres 5, 7 et 9: mardi 27 mai			
Dnap ma 10 et me 11 juin Dnsep lu 16 juin Bilan sem. 8 ve 20 juin	Commission d'entrée en phase projet me 25 juin Bilan sem. 4 lu 30 juin et ma 1er juillet	Dnap ma 17 – je 19 juin Dnsep je 26 – ve 27 juin	Commission d'entrée en phase projet lu 30 juin

**Livret de l'étudiant
2013-2014**

édité par :

Institut supérieur des arts
de Toulouse

isdaT beaux-arts

directeur de la publication :

Yves Robert

impression :

Imprimerie Ménard, Labège

dépôt légal :

octobre 2013

copyright textes :

isdaT beaux-arts

ISBN

978-2-35699-039-6

EAN

9782356990396

Prix

3 euros