

2023 - 2024

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

institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
www.isdat.fr

5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+ 33 (0)5 31 47 12 11
contact@isdat.fr

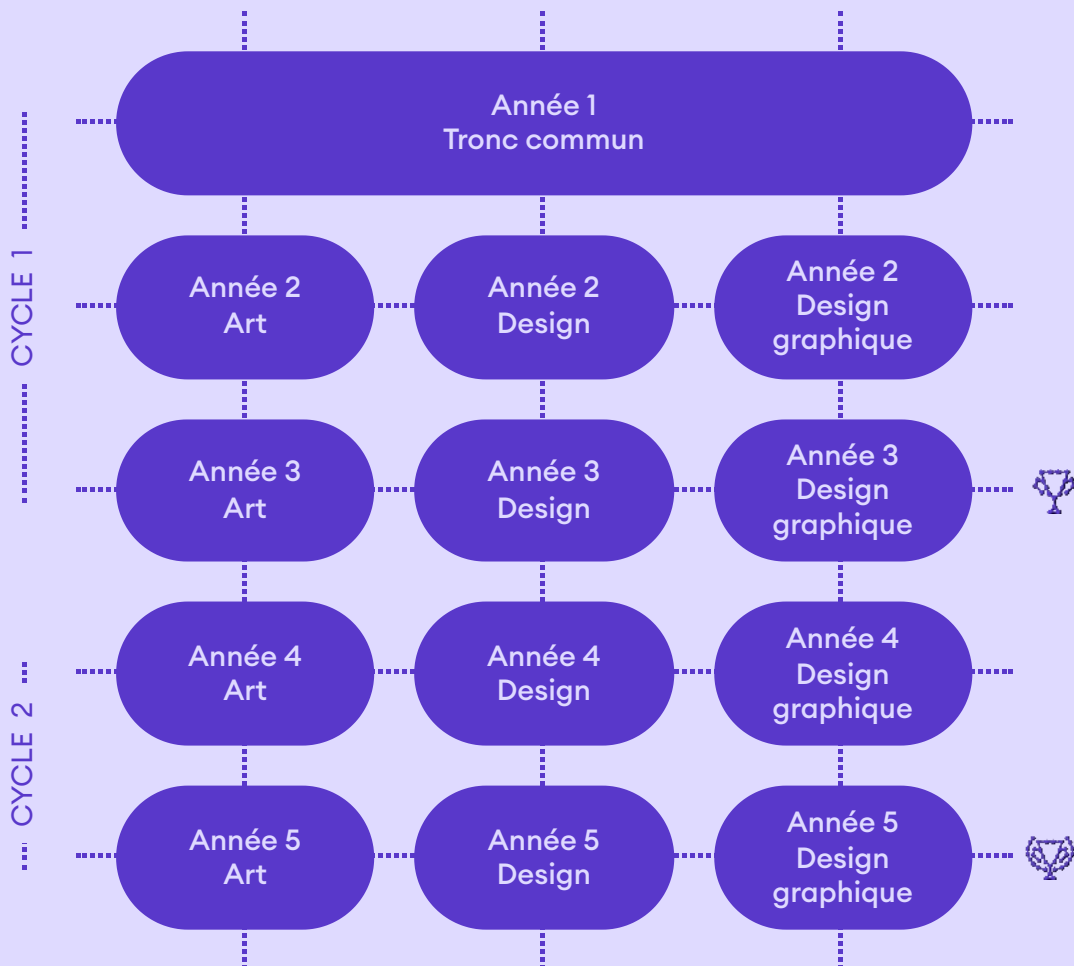
toulOuse
métropOle

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

Schéma des cursus	5
Année 1	11
Cours théoriques cycle 1	93
AIRA cycle 1	113
Art cycle 1	119
Design cycle 1	177
Design Graphique cycle 1	245
Cours théoriques cycle 2	315
AIRA cycle 2	331
Art cycle 2	339
Design cycle 2	389
Design Graphique cycle 2	451

Schéma des cursus

calendrier 2023-2024

Conseils

Conseils des études et de la vie étudiante (CEVE)

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #1
mardi 7 novembre 2023

CEVE sectoriel art, design et design graphique #1
jeudi 30 novembre 2023

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #2
jeudi 14 décembre 2023

CEVE sectoriel art, design et design graphique #2
jeudi 18 janvier 2024

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #3
jeudi 7 mars 2024

CEVE sectoriel art, design et design graphique #3
jeudi 28 mars 2024

Conseils de la recherche

Conseil de la recherche #1
mardi 5 décembre 2023

Conseil de la recherche #2
jeudi 14 mars 2024

Semestres 1 et 2

Art

**Rentrée administrative
& pédagogique**

jeudi 28 sept.
8h30-12h

Visite École

vendredi 29 sept.

**Rentrée administrative
& pédagogique**

semestre 7

ma 26 sept. – 8h30-12h

Semestre 9

ma 26 sept. – 8h30-12h

Semestre 3

me 27 sept. – 8h30-12h

Semestre 5

me 27 sept. – 8h30-12h

Rendu mémoire sem. 9

me 25 oct. avant 12h

Présentation 2^d cycle

je 7 déc. à 13h30

Bilan sem. 7

lu 18 à 14h – ve 22 déc. à 12h

Bilan sem. 9

lu 18 à 14h – ve 22 déc. à 12h

liste définitive DNSEP
lu 18 à 14h – ve 22 déc. à 12h

VACANCES

du vendredi soir 22 décembre au lundi matin 8 janvier

Bilan sem. 5 (2 jurys)

lundi 15 – mercredi 17 janvier

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 26 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 29 janvier

Bilan sem. 1

lundi 29 et mardi 30 janvier

Bilan sem. 3 (2 jurys)

lu 29 – me 31 janv.

Soutenance mémoire

ma 30 et me 31 janv.

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : du lundi 5 au jeudi 8 février

Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 7 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 9 et samedi 10 février

VACANCES

du vendredi soir 9 février au lundi matin 26 février

Rendu écrit DNA

mercredi 6 mars avant 12h

Préselection des dossiers

pour les commissions

Bilan sem. 6

ma 2 – ve 5 avril

d'équivalence

me 13 – me 20 mars

VACANCES

du vendredi soir 5 avril au lundi matin 15 avril

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2^d cycle & commissions de changement d'option
mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 avril

Concours d'entrée : du lundi 22 au vendredi 26 avril

Rencontre DNSEP

mardi 23 – jeudi 25 avril

Semaine de préparation des programmes 2023 / 2024 : du mardi 14 au vendredi 17 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignants)

**Remise du « document »
et choix d'option**

au secrétariat étudiant
mercredi 22 mai avant 12h

Bilan sem. 2

lu 17 et ma 18 juin

Bilan sem. 8 (2 jurys)

ma 21 à 14h – je 23 mai à 12h

DNA

lu 3 – ve 7 juin

DNSEP

lu 10 – me 12 juin à 13h

Bilan sem. 4 (2 jurys)

me 19 – ve 21 juin

Design Graphique

Design

Rentrée administrative & pédagogique

Semestres 7 et 9 mardi 26 septembre 13h30-17h

Semestres 3 et 5 mercredi 27 septembre 13h30-17h

Rendu mémoire
mardi 19 décembre avant 12h

Rendu mémoire
mardi 7 nov. avant 12h

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
je 14 et ve 15 déc.

Présentation du 2^d cycle aux années 3 : jeudi 7 décembre à 13h30

VACANCES

du vendredi soir 22 décembre au lundi matin 8 janvier

Bilan sem. 5
je 11 et ve 12 janv. à 12h

Bilan sem. 7
je 18 à 14h et ve 19 janv.

Bilan sem. 5
ma 9 et me 10 janv. à 12h

Bilan sem. 7
je 25 et ve 26 janv.

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
je 11 et ve 12 janv.

Bilan sem. 3
lu 22 -me 24 janv. à 12h

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 26 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines)** : lundi 29 janvier

Soutenance mémoire
vendredi 2 février

Soutenance mémoire
mercredi 31 janv.

Bilan sem. 3
je 1er et ve 2 fév.

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : du lundi 5 au jeudi 8 février

Présentation des options aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 7 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 9 et samedi 10 février

VACANCES

du vendredi soir 9 février au lundi matin 26 février

Rendu écrit DNA
mercredi 6 mars avant 12h

Rendu écrit DNA
mercredi 6 mars avant 12h

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : mercredi 13 - mercredi 20 mars

VACANCES

du vendredi soir 5 avril au lundi matin 15 avril

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2^d cycle & commissions de changement d'option
mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 avril

Bilan sem. 6
me 17 et je 18 avr.

Conseil des professeur-es
sem. 6 — liste définitive DNA
jeudi 18 avr.

Concours d'entrée : du lundi 22 au vendredi 26 avril

Rencontre DNSEP
jeudi 2 à 14h et vendredi 3 mai

Conseil des professeur-es
sem. 6 — liste définitive DNA
mardi 30 avr.

Bilan sem. 6
lu 29 et ma 30 avr.

Rencontre DNSEP
lu 6 et ma 7 mai

Semaine de préparation des programmes 2023 / 2024 : du mardi 14 au vendredi 17 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignants)

Bilan sem. 8
vendredi 24 mai

DNA
lu 27 et ma 28 mai

DNA
je 30 et ve 31 mai

DNSEP
je 13 et ve 14 juin

DNSEP
lu 17 et ma 18 juin à 13h

Bilan sem. 4
me 26 à 14h - ve 28 juin

Bilan sem. 8
lu 24 et ma 25 juin

Bilan sem. 4
lu 1er et ma 2 juil.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Année 1

Année 1

Les semestres 1 et 2 constituent une année d'apprentissage qui se double d'une initiation largement ouverte aux aspects les plus variés de la création contemporaine. Ces deux semestres permettent aux étudiant·es d'éprouver leur fort engagement à ce qui constitue le début d'un parcours que chacun·e aura à construire au fur et à mesure de ses découvertes et de ses enthousiasmes. Il s'agira autant d'apprendre et de maîtriser les bases techniques et théoriques nécessaires à l'élaboration d'un projet créatif ambitieux que de nourrir ce projet de sa propre relation au monde. Les questions les plus actuelles devront rejoindre celles posées à travers l'histoire de l'art dans un dialogue constructif afin de mettre en perspective l'engagement de chacun.

Au semestre 1 et au semestre 2, l'enseignement comporte plusieurs volets qui sont obligatoires :

- un enseignement théorique : philosophie, histoire de l'art, méthodologie de l'écriture, langues, histoire de l'urbanisme, histoire du design graphique,
- un enseignement technique et pratique en atelier : dessin, gravure-couleur-sérigraphie, volume-espace, pratiques numériques, photographie, vidéo, son ; initiation au design, initiation au design graphique,
- des présentations collectives de travaux.

*Les conférences, workshops et voyages sont suspendus en 2023/2024 compte-tenu des restrictions budgétaires imposées à l'isdaT. Ils reprendront dès la rentrée 2024/2025.

Avant le bilan de fin d'année, les étudiant·es rendent un dossier personnel conséquent appelé "**document**". Ce document permet de mettre en avant les points forts de leur trajectoire de l'année. Il rassemble les réflexions, esquisses, textes, documents annexes, projets ainsi que les événements culturels et artistiques auxquels ils-elles ont participé. Ce travail se construit tout au long de l'année ; il témoigne de la traversée de ces expériences. (Présentation : format A3 maximum, mise en forme libre. / Remise du document : 22 mai 2024, avant midi.)

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, les 29 et 30 janvier 2024, sous forme d'un entretien oral autour d'une présentation des travaux permet de mesurer le parcours engagé par chacun·e, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant·e de l'appréciation portée sur le travail du semestre.

L'étudiant·e doit y faire preuve de son engagement dans le champ de la création. Une observation écrite est communiquée à chaque étudiant·e par l'équipe enseignante.

2. un bilan de l'ensemble de l'année en fin de semestre 2, les 17 et 18 juin 2024, composé de :

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

- l'évaluation du "document" remis par l'étudiant·e et portant sur sa réflexion artistique et son inscription personnelle dans le champ de la création. Ce document est apprécié tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique.

Au cours de ces épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques de l'étudiant·e, sa capacité d'analyse et de critique, la qualité de sa production, son évolution au cours de l'année, la capacité de l'étudiant·e à engager une recherche personnelle. Le jury qui a procédé à cette évaluation présente ses conclusions au collège des enseignant·es des deux semestres. Une décision est prise en commun, un avis rédigé est communiqué à l'étudiant·e. Pour être admis en semestre 3, l'étudiant·e doit avoir obtenu 60 crédits. Le redoublement est exclu, sauf dans un cas grave (maladie, accident). La décision de passage en semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par la direction, sur proposition du collège des enseignant·es.

La rotation et le calendrier : les étudiant·es sont répartis en deux groupes (A et B), chacun ayant un emploi du temps différent. Au bout de huit semaines, chaque groupe change d'emploi du temps.

— **semestre 1** : 2 octobre - 24 novembre 2023 et 27 novembre 2023 - 26 janvier 2024

— **semestre 2** : 29 janvier - 5 avril 2024 et 15 avril - 14 juin 2024.

À la fin du semestre 1, les étudiant·es doivent choisir deux cours d'initiation pour le semestre 2, parmi les quatre suivants : Abondance, Bad taste, crise de la représentation / crise des représentations, Volume 2, In a relationship with some graphic design

Chaque cours dure sept semaines. Pour certains cours nécessitant des effectifs réduits, des sous-groupes sont constitués (A1, A2, B1, B2...).

Journée de marche à Toulouse - Traverser le pont, la prairie et longer le fleuve

Le lundi 2 octobre, les cours commencent pour l'ensemble des étudiant·es par une journée de marche dans Toulouse, accompagné·es par plusieurs enseignant·es de l'année 1.

Choix de l'option : en fin d'année, chaque étudiant·e doit choisir une option au sein de laquelle il-elle poursuivra ses études. Afin de s'informer sur l'orientation de chacune des trois options (art, design et design graphique) existant dans l'établissement. Une présentation des contenus des options aura lieu le mercredi 7 février 2024 et sera faite par les trois coordonnateurs des options art, design graphique et design qui seront accompagnés d'étudiant·es déjà engagés dans les cursus et qui pourront témoigner de leur expérience. Le choix de l'option doit être communiqué au secrétariat pédagogique avant le 22 mai 2024.

Coordination

Grille des crédits

semestre 1	crédits
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	18
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique*	2
Total	30

* Le bilan est effectué collégalement. Il évalue en particulier le choix des travaux, l'accrochage et la maturité du travail de l'étudiant·e en fin de semestre.

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

semestre 2	crédits
Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	10
Bilan du travail plastique et théorique*	4
Total	30

* Le bilan est effectué collégalement. Il évalue en particulier le choix des travaux, l'accrochage et la maturité du travail de l'étudiant·e en fin de semestre.

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

Présence des enseignant·es

- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Margot Criseo**
- **Samuel Aden**
- **Stefania Meazza**
vendredi
- **Alexandra Aïn**
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Pablo Guidali**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **N N**
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Michel Cure**
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Valérie du Chéné**
lundi, mardi
- **Martine Truong Tan Trung**
- **Thomas Sipp**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jean-Pierre Bourorga**
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Pierre-Louis Dufour**
- **Stephen Marsden**
- **Arnaud Loridan**

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	Valérie du Chéné	Tomber dans l'espace Valérie du Chéné, Arnaud Lordan	Histoire architecture et urbanisme N.N.N.		
10h-11h	Sérigraphie Valérie Vernet		Méthodo recherche documentaire N.N.		« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné
11h-12h	Ondes à sonder Valérie du Chéné				
12h-13h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung				
13h-14h				Design(s) Samuel Aden	Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Ondes à sonder Valérie du Chéné	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener		
15h-16h	Sérigraphie Valérie Vernet		Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrga	Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné
16h-17h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung	Les bananes Valérie du Chéné, David Coste			
17h-18h					
18h-19h	Hist. design graphique Alexandra Aïin	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Ondes à sonder Valérie du Chéné	Tomber dans l'espace Valérie du Chéné, Arnaud Lorian	Histoire architecture et urbanisme N.N.N		Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
10h-11h	Sérigraphie Valérie Vernet		Méthodo recherche documentaire N.N		
11h-12h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung		Méthodo écriture N.N		
12h-13h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Design(s) Samuel Aden	« Bananes » numériques David Coste, Valérie du
13h-14h					Chéné Español Felip Marti-Jufresa
14h-15h	Ondes à sonder Valérie du Chéné	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	Video : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrga	
15h-16h	Sérigraphie Valérie Vernet				
16h-17h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung	Les bananes Valérie du Chéné, David Coste			
17h-18h	Hist. design graphique Alexandra Aïn	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches		Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h			Histoire architecture et urbanisme N.N.N		
10h-11h	Valérie du Chéné				« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné
11h-12h	Valérie Vernet	Tomber dans l'espace Valérie du Chéné, Arnaud Lordan	Méthodo recherche documentaire N.N		
12h-13h	Valérie du Chéné			Design(s) Samuel Aden	
13h-14h					Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Valérie du Chéné	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener		
15h-16h	Sérigraphie Valérie Vernet		Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrga	
16h-17h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung				Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné
17h-18h	Ondes à sonder Valérie du Chéné	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo			
18h-19h	Hist. design graphique Alexandra Aïn	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h		Les bananes Valérie du Chéné, David Coste	État des recherches		
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire — groupe A1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Histoire architecture et urbanisme N.N.N		Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
10h-11h	À front renversé Valérie du Chêne	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Méthodo écriture N N	Video : 1,2,3 gestes Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrga	Bad taste David Coste
11h-12h	Sérigraphie Valérie Vernet		Méthodo recherche documentaire N N	Photographie Christine Sibran	
12h-13h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung				
13h-14h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener		
14h-15h	À front renversé Valérie du Chêne	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener		
15h-16h					
16h-17h	Sérigraphie Valérie Vernet				
17h-18h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung				
18h-19h	Hist. design graphique Alexandra Aïn	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h			État des recherches		
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire — groupe A2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h					Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza	
9h-10h	À front renversé Valérie du Chêne	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Histoire architecture et urbanisme N.N.N	Video : 1,2,3 gestes Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrga		
10h-11h						Sérigraphie Valérie Vernet
11h-12h						Photographie Christine Sibran
12h-13h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung					
13h-14h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener		Bad taste David Coste	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chêne	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	Español Felip Marti-Jufresa		
15h-16h					Sérigraphie Valérie Vernet	
16h-17h					Usage de soi Martine Truong Tan Trung	
17h-18h						
18h-19h	Hist. design graphique Alexandra Aïn	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches			
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Marti-Jufresa, Serge Provost			
22h-23h						

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements théoriques

Philosophie I : Comment être contemporain

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 13h30-18h
en trois groupes : 13h30-15h, 15h-16h30, 16h30-18h

Objectif(s)

Chaque jour à nouveau, apprendre à regarder, lire, écouter, parler, écrire, penser, visualiser des problèmes.

Contenu

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

Histoire de l'art contemporain : faire des mondes

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Options Art, Design et Design Graphique,
Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 8h-10h

le premier cours n'a pas lieu le vendredi 6 octobre mais le
lundi 2 octobre, en extérieur, lors de la marche le long du
fleuve.

Objectif(s)

Le cours propose de parcourir l'histoire de l'art récent et de
le faire dialoguer avec l'art actuel, afin d'accompagner les
étudiant·es à l'ouverture et la curiosité, dans une perspective
historique.

L'objectif est d'encourager la constitution (ou l'élargissement)
d'un bagage solide de culture visuelle, où s'orienter pour
repérer sa famille artistique.

Contenu

Après une introduction portant sur une possible définition de
l'art contemporain, le cours se construit autour des concepts
de neo-avant-garde et utopie, à partir de la pensée des
artistes et de la place essentielle de la création tout au long
du XXème siècle.

Les notions fondamentales (art/vie, dématérialisation,
œuvre/lieu, aura...), ainsi que le vocabulaire de l'art
contemporain, seront évoqués et contextualisés, par le biais
d'une analyse critique de l'œuvre des principaux·ales
artistes, de l'étude des expositions marquantes et de la
lecture de textes.

Chaque séance sera consacrée à l'analyse d'une ou
plusieurs œuvres, qui seront mises en écho avec les
questionnements de l'art et de la culture actuelle (centre-
périphérie, critique institutionnelle, crise de l'autorité,
anthropocène) dans un jeu d'allers-retours permettant une
approche transversale et plurielle des thématiques et une
esthétique émancipée de l'art (Isabelle Alfonsi, Pour une
esthétique de l'émancipation).

Les cours seront complétés par des séances de discussion
collectives à partir de la lecture de textes autour de la
question du rôle de l'artiste dans la société et de son pouvoir
de création intrinsèquement contestataire depuis les années
1970 jusqu'à nos jours.

Histoire du design graphique : initiation

Enseignant·e(s)

Alexandra Aïn

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 18h-19h

Objectif(s)

Le cours a pour but d'initier les étudiant·es aux fondamentaux du design graphique et des éléments qui le compose à travers l'histoire et les théories. L'objectif est de les accompagner dans la constitution d'une base culturelle et intellectuelle et de comprendre les enjeux du design graphique et surtout ce qu'est le design graphique et à quoi il peut servir.

Contenu

Ce cours sera constitué d'introductions historiques et théoriques aux notions et éléments inhérents au design graphique (couleur, formes, typographie, etc.) ainsi qu'au vocabulaire qui l'accompagne. Il s'agit également de comprendre le fonctionnement du design graphique, ses relations avec notre environnement. De la typographie à la mise en page, en passant par la sémiotique, les cours souhaitent vulgariser auprès des étudiant·es des notions et bases essentielles à la compréhension du champ graphique.

Le cours ambitionne ainsi d'aider les étudiant·es à se familiariser avec le champ du design graphique dans sa complexité et sa transversalité au travers d'éléments et d'exemples concrets.

Chaque séance introduira un élément différent qui sera développé et pourra éventuellement se poursuivre à la séance suivante.

Histoire architecture et urbanisme

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 8h30-9h30

Méthodologie de l'écriture

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 10h-13h
2 x 1h30, en 2 groupes

Méthodologie recherche documentaire

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 10h-13h
2 groupes d'1h30

Arte y diseño en español

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 12h30-14h

Vendredi 12h30-14h

Objectif(s)

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

Contenu

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

Bibliographie

- Monique Da-Silva, Carmen Pineira-Tresmontant: *Bescherelle espagnol. La grammaire*, ed. Hatier, 2008.
- Stéphane Pagès: *Grammaire expliquée de l'espagnol*, ed. Armand Colin, 2019.
- José Manuel Frau, Margarita Torrión: *Practicando los verbos. Cuaderno de ejercicios para aprendizaje y revisión del sistema verbal castellano*, ed. Ophrys, 2022.
- *Dictionnaire espagnol Le Robert & Collins Poche*, ed. Le Robert, 2022.

Talking about art, design and graphic design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 13h30-18h
3 groupes : 13h30, 15h, 16h30

Objectif(s)

Using examples of art and design from the “Anglophone” world, the aim of the course is threefold.

1. To discuss themes and ideas in modern/contemporary art and design
2. To understand the vocabulary used when speaking about art/design in English
3. To enable the student to gain confidence in speaking English

Contenu

The emphasis will be on speaking English in the class to create a debate, through participation, asking questions etc. Everyone must participate!

Analyse, écoute et relation au spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mardi 18h-20h

Objectif(s)

- Aborder des œuvres d'art appartenant à tous les domaines (cinéma, littérature, théâtre, danse, musique...) et découvrir certaines par leur analyse effectuée du point de vue de leur forme, leur esthétique, leur contexte historique et leur sens.
- Proposer une écoute de certaines œuvres musicales qui ont pu marquer les XXe et XXIe siècle.
- Mettre en évidence les relations potentielles entre les arts de toutes origines.

Contenu

Ce cours est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui vous conduiront hors des évidences du temps, de vos habitudes et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait vous permettre de lire autrement ce qui relève de votre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie d'échanger.

Le fil conducteur envisagé cette année est celui des formes narratives non linéaires, hors contexte chronologique ou sans l'usage de la forme verbale. On peut ainsi penser au film « politique » sans parole ni musique, *Libera me* d'Alain Cavalier, au récit labyrinthique de *Mr Nobody* réalisé par Jaco Van Dormael, aux chorégraphies narratives et plastiques d'Alexander Ekman, *Play* par exemple ; ou encore aux images animalières de François Bel qui ont abouti au film *Le Territoire des autres* construit comme une forme musicale par Michel Fano, etc. Ce bref corpus d'œuvres est une première esquisse. Il sera précisé en début d'année et pourra être adapté selon vos suggestions.

En effet, ces rencontres hebdomadaires ne voudraient pas être seulement un cours magistral figé mais qu'elles soient votre odyssée au cœur de toute forme de création artistique. L'analyse, l'échange et l'écoute seront donc nos instruments pour soulever les questions de création, modernité, sens, narration, relation au spectateur, image, rapport son-image-espace, dramaturgie, scénographie, gestion du temps, dispositifs numériques, diffusion...

Cette année, ce cours sera bâti à partir de films, de captations de spectacles et de documentaires sur divers artistes. Nous pourrions cependant assister à des conférences et générales de spectacles proposées par le théâtre du Capitole. Elles sont obligatoires : un ballet, *La Sylphide*, 19 octobre + conférence le 21 octobre ; un opéra, *La femme sans ombre* de Richard Strauss, le 23 janvier + conférence le 24 janvier ; sous réserve *Pelléas et Mélisande* opéra de Claude Debussy, le 15 mai. Ce cours nécessite votre présence et votre participation active.

Séminaire État des recherches

enseignant·es. Une équipe des participant·es assurera la permanence et la continuité entre ces séances.

Enseignant·e(s)

Collégiale, professeur·es toutes les options

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h
calendrier : 15/11, 20/12, 17/01, 6/03, 17/04

Objectif(s)

Créer une plateforme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignant·es de toutes les options, ainsi que par les étudiant·es. Réfléchir aux articulations et aux résonances parmi les projets en cours. Favoriser l'avancement de ces recherches.

Contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet. Le programme se déroulera selon deux modalités :

- Des séances publiques réservées d'abord aux projets de recherche collectifs, impliquant enseignant·es et étudiant·es, projets menés au sein de l'isdaT, souvent durant plusieurs années. Il s'agira de présenter des résultats finaux ou d'étape, qui auront déjà pris une forme suffisamment construite pour s'ouvrir à un regard public large. Des projets individuels suffisamment élaborés pourront aussi être présentés selon cette modalité, en fonction des souhaits des participant·es.
- "Learning from": séances ouvertes uniquement aux acteurs de l'isdaT, réservées aux présentations des recherches (individuelles ou collectives) qui se trouvent dans une phase plus fragile, inchoative et inachevée - lorsque l'on ne sait pas encore quelle forme ou quel fruit elles donneront. Ces séances seront destinées aussi à des recherches menées par des artistes, designers, designers graphiques, musiciens, danseurs, architectes, théoriciens, etc., pour un projet qui a déjà pris forme, mais qui laisse dans l'ombre une partie d'études et d'enquêtes menées en amont. L'intitulé "Learning from" se réfère à la dimension d'enquête, entendue dans un sens élargi : investigation à partir d'une situation, collecte et organisation des faits et des données, étude de livres et autres documents. L'enjeu étant de s'exposer - en une phase encore non stabilisée - aux retours et aux critiques des participant·es, contribuant à la poursuite ou aux bifurcations des recherches. Ces séances sont ouvertes aux étudiant·es. Des étudiant·es fortement investi·es dans leurs recherches pourront proposer des présentations, sous la recommandation de leurs

Conférences art, design, design graphique

Enseignant·e(s)

Intervenant·es invité·es

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Objectif(s)

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média, principalement le mercredi à compter de 18h. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de "travail de la parole" : artistes, philosophes, écrivain·es, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs et créatrices. La parole de l'intervenant·e peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

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

Contenu

En raison de la crise budgétaire qui affecte l'isdaT, il n'y aura pas de conférence en art, en design et en design graphique pour l'année 2023-2024.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

AIRA

Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Options Art, Design, Design Graphique,
Musique et Danse
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

LYRIQUE : Se permettre ; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant ; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public" dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiant·es sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant·e tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre.

D&M/L HLM se déroule hors les murs de l'école, à l'invitation de structures partenaires, dans un moment de présentation public. Un moment de vérification, de mise à l'épreuve pour l'étudiant performeur.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

Ondes à sonder

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

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

Objectif(s)

Initiation à l'écoute, à la prise de son, à la prise de parole.
Initiation au montage, au mixage et à la spatialisation sonore.
Fabriquer et organiser des répertoires graphiques et sonores qui rendent compte d'une humeur particulière, à rendre visible à l'autre et à communiquer aux autres.
Édition collective dessins / sons.

Contenu

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

Bibliographie

Les constructions impatientes, Pierre Schaeffer
L'art de la radio Yann Paranthoën
Poésie action: variations sur Bernard Heidsieck
Notes, voix, entretiens, Dominique Petitgand
Le petit bidon, Christophe Tarkos
Éclats de voix, David Le Breton
Duuu radio
Roven, revue de dessin contemporain

Les films ne poussent pas sur les arbres contrairement aux bananes qui mûrissent au soleil

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné, David Coste

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mardi 14h-18h

Objectif(s)

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

Contenu

Les rêves dansants, Pina Bausch, Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010
Obscuro barroco, Evangelia Kranioti, 2018
Le Joli mai, Chris Marker et Pierre Lhomme, 1961
Le moindre geste, Fernand Deligny, 1962-1971
Play Time, Jacques Tati, 1967
Peau d'âne, Jacques Demy, 1970
Braguino, Clément Cogitore, 2015
Scene at the sea, Kitano Takeshi, 1991
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
L'île au trésor, Guillaume Brac, 2018
Les chevaux de feu de Sergéï Parajanov, 1965
Le désert rouge, Michelangelo Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches, Peter Brook, 1963
Comizi d'Amore, Pier Paolo Pasolini, 1964
Pickpocket, Robert Bresson, 1959
Shara, Naomi Kawase, 2003
Meurtre dans un jardin anglais, Peter Greenaway, 1982
Caravaggio, Derek Jarman, 1986
Les bois dont les rêves sont faits, Claire Simon, 2015
Heureux comme Lazzaro, Alice Rohrwacher, 2018
House, Amos Gitai, 1980
Oslo, 31 août, Joachim Trier, 2011
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

Tomber dans l'espace

Enseignant-e(s)

Valérie du Chéné, Arnaud Loridan

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mardi 8h30-12h30

Objectif(s)

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

Contenu

Prendre la mesure. Quel est votre étalon ? Dessiner l'espace, un espace des espaces. Qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'une carte ? Qu'est-ce qu'une étendue ? Trouver son propre vocabulaire pour représenter l'espace et pour y travailler physiquement. Les étudiant-es seront à la fois des dresseurs et dresseuses (de cartes) et des arpenteurs et arpenteuses (d'espace). Une séance au fonds ancien sera mise en place avec Anne Jourdain pour découvrir L'encyclopédie de Diderot et D'Alembert, L'Expédition de Morée, les travaux des étudiant-es de l'Académie Royale des Beaux-arts de Toulouse de 1789 ainsi que les planches de l'architecte André Palladio.

Bibliographie

Artistes référents : Stanley Brouwn, André Cadéré, Valie Export, Francis Alys, Gina Pane, Robin Rodhe, Neal Beggs, Elie Godard, Alighiero Boetti, Till Roesken, Gordon Matta Clark, Michel François, Simon Boudvin

Lectures

Lieux Georges Perec, Graine de crapule Fernand Deligny, Le goût de l'archive Arlette Farge, Marcher, Créer Thierry Davila, Nos cabanes Marielle Macé, Catalogue de l'exposition Elles font l'abstraction, Centre Pompidou

Anima

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Michel Cure

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2

Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

Lundi 9h-13h

le cours a lieu toutes les semaines; cependant Michel Cure étant en arrêt de travail à la rentrée d'octobre 2023, le cours n'aura lieu qu'en semaine paire, jusqu'à son retour. et 14h-18h le cours a lieu toutes les semaines; cependant Michel Cure étant en arrêt de travail à la rentrée d'octobre 2023, le cours n'aura lieu qu'en semaine paire, jusqu'à son retour..

Objectif(s)

La pratique du dessin et de la peinture, se fera au premier semestre par des visites dans le jardin botanique et parmi les collections d'anatomie humaine de l'Université Paul Sabatier. L'immersion au sein même d'un cabinet de curiosité aux spécimens rares et précieux nous servira de support et de contexte pour interroger les frontières du dessin. Nous pourrons remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens qu'il génère, dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

Le travail de la composition, du support et du format seront interrogés à travers la fiction, la narration et la série.

À la fin du semestre un travail d'archivage sera fait avec la collaboration de Christine Sibran (studio photo) en vue d'un projet d'édition au second semestre.

Contenu

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

Dessin et formes numériques / « Bananes numériques »

Enseignant·e(s)

David Coste, Valérie du Chéné

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1 et B1
Cours obligatoire

Semestre 1, Groupes A2 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 10h-12h et 12h30-14h30

Objectif(s)

L'objectif de l'atelier est de permettre à l'étudiant·e d'apprendre à formuler un langage visuel inscrit dans des enjeux conceptuels et théoriques liés à l'usage et l'exploitation informatique.

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

Contenu

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

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

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

Copie, variation, diffusion

Enseignant·e(s)

David Coste, Valérie du Chéné

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1 et B1
Cours obligatoire

Semestre 1, Groupes A2 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14h30-16h30 et 16h30-18h30

Objectif(s)

L'objectif de l'atelier est d'interroger la question de diffusion et de production de l'image dans une approche expérimentale et hybride, permettant l'usage de techniques mixtes. L'atelier propose des approches transversales élargies à l'impression numérique, l'estampe, la gravure, le multiple, l'édition, le livre, la projection et l'installation. Ces champs sont approfondis dans le cours, mais aussi par des rencontres et collaborations. Conçu dans le prolongement du cours de dessin numérique, il sera possible de poursuivre les réflexions engagées et de les éprouver sous de nouvelles formes. Nous interrogerons les questions de reproduction, de variation, la quantité d'impression, l'accident et la précision ainsi que l'interprétation du document, dans une approche expérimentale.

L'idée est de considérer la diffusion des images comme une part constitutive du sens de celle-ci et donc de l'aborder comme un langage plastique.

Contenu

Aborder les représentations en interrogeant leurs rapports aux médias historiques et contemporains. Interroger le lien entre différents régimes de représentation.

Élaborer un langage singulier au travers d'expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens.

Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des modes de diffusion.

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique.

L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

Sans rien dire

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Connaissance de l'atelier et de son fonctionnement.
Méthodologie dans la pratique
Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie.
Autonomie dans l'atelier.

Contenu

Prendre considération de l'environnement autour d'une
enquête des formes urbaines et végétales.
Protocole de travail. Protocole d'archivage.
Collecte de formes végétales et urbaines pour construire un
ensemble de documents qui constitueront une édition
unique et une exposition collective.
Relevés, empreintes, traces, textes, photographies, imprimés.
Traitement de l'image pour l'impression et initiation à la
sérigraphie.
Fabrication des films : calques, couches, fichiers.

Idéaction : initiation / découverte

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Arnaud Loridan, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Semestre 1
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h

Jeudi 9h-17h

Objectif(s)

Initier la pratique sculpturale à travers des gestes qui représentent autant de choix plastiques que conceptuels. Des séries d'exercices proposent un regard et une réflexion sur la sculpture en tant que geste porteur de sens, qui transfigure l'espace dans lequel elle entre en interaction. Cette dynamique productive vise la compréhension et l'orientation du processus créatif de chacun par le biais d'expérimentations et de mises en situation au cœur même des ateliers techniques mis à disposition et en lien constant avec les assistants d'enseignements. Les ateliers techniques seront les supports référents à la découverte, compréhension et manipulation des outils et des matériaux, de leur propriétés physiques et plastiques à leur processus d'action et de transformation.

Contenu

- Constitution d'un répertoire d'actions sculpturales, complété par les expérimentations, les observations et la valeur que ces actions représentent pour chacun en référence à la Verb list de Richard Serra (1967-1968) et à « le parti pris des choses » de Francis Ponge.
- Séances d'accrochages, installations, mises en espaces accompagné·es d'un regard collectif référencé.
- De l'échelle de la main à l'échelle du corps.

I take a photo

Enseignant-e(s)

Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 en relation avec Pablo Guidali

Jour(s) et heure(s)

Judi 9h-17h30
9h-12h30, 14h-17h30

Semaine paire
Vendredi 10h-13h

Objectif(s)

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet à l'étudiant-e d'acquérir les bases nécessaires à la conception et à la production de photographies de qualité. Ces cours visent à apporter les outils qui lui permettront d'aller vers une certaine autonomie, à susciter le questionnement, à favoriser ses choix dans la construction de ses projets artistiques et à documenter ses productions, en relation avec des travaux d'artistes.

Contenu

Semestre 1 : Prototype
Initiation à la photographie par le biais d'exercices très précis prétextes à la découverte des spécificités de l'appareil. Utilisation de reflex numériques et argentiques : réglages de base (qualité, format des images, balance des blancs, sensibilité, mise au point). Maîtrise de l'exposition, de la profondeur de champ. Archivage et tirage de planches contacts numériques.

Semestre 2 : Série
En liaison avec les autres cours du semestre 2, expérimentations permettant d'explorer de nouvelles questions liées à la lumière à l'utilisation de différentes focales. Maîtriser des gestes permettant de documenter l'espace du travail.

Bibliographie

- Bajac Quentin, *La photographie, du daguerréotype au numérique*. Paris, Gallimard, 2010.
- Cheroux Clément, Ziebinska-Lewandowska Karolina, *Qu'est-ce que la photographie ?*, Ed. C.Pompidou/ Xavier Barral, 2015
- Fontcuberta Joan, *Manifeste pour une post-photographie*, Ed. Actes Sud, 2022

Laboratoire argentique noir et blanc / initiation

Enseignant·e(s)

Pablo Guidali
en lien avec Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Semestre 1
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 14h-17h

Vendredi 10h-18h
Groupe A11 vendredi 06/10/2023 - Groupe A21 vendredi
17/11/2023 - Groupe B11 vendredi 01/12/2023 - Groupe B21
vendredi 12/01/2024

Objectif(s)

Espace ouvert à des demandes multiples, le laboratoire argentique permet de donner des réponses autour de l'utilisation de l'écriture photographique dans un sens large. Les cours permettent à l'étudiant·e d'acquérir les bases nécessaires pour devenir autonome dans l'utilisation de l'ensemble du laboratoire.

Pendant le premier semestre, les cours ont l'objectif de transmettre les bases du développement du film argentique noir et blanc, ainsi que la réalisation des planches de contact sur papier photosensible.

Les cours du deuxième semestre visent à apporter l'ensemble des connaissances nécessaires pour devenir autonome dans la construction d'une image noir et blanc sur gélatine d'argent par agrandissement.

Contenu

Semestre 1 :

INITIATION AU DÉVELOPPEMENT DES FILMS NOIR ET BLANC

- Présentation de la structure et du fonctionnement du laboratoire.
- Présentation des outils nécessaires pour le développement des films.
- Présentation des différents produits chimiques utilisés et leurs fonctions.
- Méthodologie pour le développement des films et protocole de travail dans un laboratoire collectif.
- Développement d'un film noir et blanc et réalisation d'une planche de contact.

Semestre 2 :

INITIATION AU TIRAGE ARGENTIQUE NOIR ET BLANC

- Présentation des possibles méthodes pour l'obtention d'un tirage (agrandissement et contact).
- Spécificités techniques de l'agrandisseur, les différents types (condensateur et diffuseur) et ses caractéristiques.
- Le fonctionnement de l'agrandisseur, le temps de pose, l'ouverture du diaphragme, la mise au point, le cadrage.
- Les différents types de papiers et leur utilisation.
- Méthodologie de travail, la gestion de la densité et du contraste, le bout d'essai, le calcul de l'exposition "de base", le choix du filtre,
- L'interprétation du négatif.
- Le travail par zones et les différentes techniques de masquage.
- Les produits chimiques utilisés pour le traitement de l'image, leurs fonctions et leur mode d'emploi.
- Le lavage, le séchage, le passage à la presse ou le marouflage.
- Réalisation d'un tirage noir et blanc 18 X 24 cm sur papier RC.

Vidéo : Répliqûre

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-18h
jeudi 9h-12h, 14h-18h (toutes les semaines), vendredi 10h30-12h (semaines paires)

Semaine paire
Vendredi 10h30-12h
jeudi 9h-12h, 14h-18h (toutes les semaines), vendredi 10h30-12h (semaines paires)

Objectif(s)

Apprentissages pratiques et recherche

Contenu

"Répliqûre" 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 Guérini qui repose sur une méthode de recreation vidéographique de quelques scènes choisies dans le cinéma français. La fabrique d'une répliqûre 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. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.

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

Bibliographie

"Endurance de la répétition, surgissement de l'invention: le remake et la fabrique de l'histoire." Thierry Davila,
"Vers une pratique communautaire du remake.", Mickaël Pierson.

Usage de soi

Enseignant·e(s)

Martine Truong Tan Trung

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Lundi 9h-12h et 14h-17h

Objectif(s)

Se mettre en mouvement par « l'usage de soi » dans un corps expressif et sensible en expérimentant, le corps et les états de corps / le corps dans l'espace / la relation à la gravité par la chute et l'envol / la relation au temps / la relation à soi, aux autres, au monde... Cet atelier souhaite développer, chez les étudiant·es, leur perception du corps en mouvement pour en prendre conscience et savoir en jouer.

Observer et lire les corps en mouvement pour identifier la trace éphémère et la mettre en relation avec le tracé du dessin.

Un travail corporel, avec des consignes précises, cherchera à identifier « sa présence » dans l'instant relié à son environnement, par la perception de l'organisation posturale de chacun autour de l'axe vertical. On travaillera à l'affirmation et la modulation de cette posture pour expérimenter les gestes artistiques dont elle est porteuse et on cherchera à les enrichir.

Cet atelier pour : apprendre à mieux se connaître, prendre confiance en soi par le mouvement, rechercher sa singularité pour mettre en œuvre sa démarche artistique.

Contenu

On mettra corporellement en avant :

- Le poids et le transfert du poids entre

: équilibre/déséquilibre, poids/contre-poids.

- L'espace dans la recherche de la trace éphémère des gestes dansés en accentuant plus particulièrement, les lignes verticales, horizontales des mouvements du corps, le dessin du corps, le dessin du mouvement, le dessin des trajets.

- Le temps dans ses composantes de rythme, de phrasé, de hauteur, de vitesse, de durée, de structures comme le canon, la fugue, le couplet-refrain ...

On s'entraînera à la lecture des corps en mouvement : que voit-on de ce qu'ils donnent-ils à voir ?

À partir de gestes simples du quotidien on ira vers le geste dansé et la composition simple.

Cet atelier a pour objectifs : d'apprendre à mieux se connaître, de prendre confiance en soi par le mouvement, de rechercher sa singularité pour mettre en œuvre sa démarche artistique.

Bibliographie

Extraits vidéo :

- « Kontakthof » de Pina Bausch (avec les lycéens - les seniors)

- « La danse des éventails » d'Andy de Groot,

Autres références :

- « Histoires de gestes » de Marie Glon et Isabelle Launay, Actes Sud,

- « la tête aux pieds » Odile Rouquet, REM,

- « l'énergie qui danse » Eugenio Barba et Nicola Savarese,

- « dialogue avec la gravité » Ushio Amagatsu, Acte Sud,

- « sentir, ressentir, agir » Bonnie Bainbridge Cohen Nouvelles de danse

DATING GRAPHIC DESIGN

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Semestre(s) et option(s)

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

- Rencontrer les champs et les formes du design graphique.
- Expérimenter différentes échelles de production graphique.
- Rencontrer des livres, des affiches, des lettres (etc).

Contenu

Sept séances de *speed-dating* : qu'est-ce que le design graphique nous raconte et qu'est-ce que nous pouvons raconter avec le design graphique ?

Pour tomber amoureux·ses (ou non) nous regarderons différentes formes graphiques et mettrons en œuvre par une série d'expérimentations les possibilités de cette pratique.

Design(s)

Enseignant·e(s)

Samuel Aden
Pierre-Louis Dufour, Arnaud Loridan, Stephen Marsden,
Samuel Latour, Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Semestre 2
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-13h

Semaine impaire
Jeudi 9h-18h

Objectif(s)

Initier à une pratique étendue du design. Acquérir les outils techniques et théoriques permettant d'amorcer un projet. Quel chemin vers une curiosité infinie pour tout ce qui constitue notre quotidien ? Découvrir le design par l'expérience vécue et le faire. Tenter de questionner la résonance qui existe entre les choses qui nous entourent, les individus qui les perçoivent et les activent et le contexte dans lequel nous et nos choses nous situons. Le tout au regard de notre société contemporaine en mouvement.

Observons le rapport entre les humains, les objets et les phénomènes dans un milieu donné, pour multiplier et situer les tentatives de choses potentielles.

Contenu

Semestre 1 : D'après une expérience vécue

- J1- Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? (Restitution oral)
- J2- Comment c'est fait ? Comment ça marche ? (Restitution photo/vidéo)
- J3- Dessin technique radiophonique (Restitution audio)
- J4 - Insultons les objets (Revue critique)

Semestre 2 : Abondance

1m³ d'abondance - 10 m² d'abondance - 20m linéaire
d'abondance

Glaner
Disséquer
Assembler
Documenter
Accrocher
Archiver

Bad taste, crise de la représentation / crise des représentations

Enseignant·e(s)

David Coste

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 10h-18h30

Objectif(s)

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

Contenu

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

Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique au travers d'un espace éditorial (tract, poster ou affiche, fanzine, livre, etc.), qu'il s'agira aussi d'articuler avec un projet d'exposition. L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

À front renversé, 1,2,3 gestes : il faut tourner le dos au soleil, le réel, le rituel

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

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

Objectif(s)

Observer des gestes dans le réel qui nous entoure, en choisir un ou plusieurs, puis les retranscrire, afin de les rendre visibles avec un angle d'attaque que vous aurez choisi en amont.

Contenu

Comment regarder un geste, deux gestes, trois gestes... ?
Qu'est ce que jouer ? Qu'est-ce qu'une préoccupation ?
Qu'est-ce qu'un travail ? Qu'est-ce qu'un rituel aujourd'hui ?
Quels sont les gestes de l'autre, des autres aujourd'hui ?

Bibliographie

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

Lectures : Flusser (LES GESTES, édition ALDANTE AKAM), Marie Glon et Isabelle Launay (Histoires de gestes édition, Actes sud), catalogue de l'exposition Faites vos Jeux !, les Franciscaines de Deauville, éditions imagene

Specimen

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Michel Cure

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

Lundi 9h-13h

le cours a lieu toutes les semaines; cependant Michel Cure étant en arrêt de travail à la rentrée d'octobre 2023, le cours n'aura lieu qu'en semaine paire, jusqu'à son retour. et 14h-18h le cours a lieu toutes les semaines; cependant Michel Cure étant en arrêt de travail à la rentrée d'octobre 2023, le cours n'aura lieu qu'en semaine paire, jusqu'à son retour..

Objectif(s)

À partir de la relecture des éléments collectés au premier semestre, développer un travail approfondi de dessin et de peinture, en opérant des choix pour transformer vos propositions en affirmations plastiques.

Contenu

- Agrandir, multiplier
- Travailler l'idée du motif et de la répétition
- Interroger les questions de format, du rapport forme-fond, de composition et de mise en espace
- Rechercher ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées
- Elargir sa palette en travaillant les couleurs et leurs interactions
- Produire des séries pour approfondir les recherches plastiques en conservant une identité
- Trouver une cohérence entre le choix du lieu/ support et la nature de l'intervention
- Initiation aux techniques picturales
- Initiation aux encres bio-sourcées en lien avec le jardin botanique

À partir de l'ensemble de vos réalisations, un projet d'édition et d'exposition est prévu en collaboration avec l'Université Paul Sabatier.

En relation

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie.
Autonomie dans l'atelier.
Méthodologie dans la pratique

Contenu

Travail d'impression en relation avec les cours (au choix) de l'année 1.
Projets transversaux à réaliser en sérigraphie (organisation et mise en œuvre, impression collective).

Volume 2

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden, Arnaud Loridan

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 9h-17h

Objectif(s)

De l'idée à sa mise en espace tridimensionnelle, l'approche du volume, dans une pratique ouverte, va interroger les rapports d'échelles et les milieux avec lesquels elle interagit. De l'objet au travail in situ, en passant par l'installation, la performance et la maquette, tous les médiums sont ouverts. Il s'agira ici d'expérimenter au sein même des ateliers, d'organiser sa pratique en prenant comme exemple ou contre exemple des artistes engagés qui deviendront les arguments mêmes de votre singularité. Ce second semestre vous permettra d'engager une démarche de projet et de consolider votre méthodologie de travail.

Contenu

- Le choix des matières et matériaux, leurs propriétés physiques et plastiques, l'histoire de leur acheminement et leur inscription dans l'histoire de l'art.
- Toutes les étapes préparatoires participent du projet et permettent de structurer les choix plastiques en déclinant une suite d'outils de représentation faisant partie intégrante du processus créatif,
- L'environnement sous-entend un mouvement, celui du contenant et un ordre, celui du contenu. Se posent alors des questions sur les limites de ses contours et la nature de son centre,
- Opérer des choix et transformer des propositions en affirmations plastiques,
- Trouver une cohérence entre le choix du lieu/support et la nature de l'intervention, l'éphémère et le pérenne, la conservation, la réinstallation (démonter, remonter, adapter, modifier, remplacer, varier, nourrir, entretenir...)
- La trace, l'archive,
- Trouver ses propres outils plastiques pour servir au mieux ses idées,

Vidéo : 1,2,3 gestes

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga

Semestre(s) et option(s)

Semestre 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-18h
jeudi 9h-12h et 14h-18h (toutes les semaines), vendredi 10h30-12h (semaines paires)

Semaine paire
Vendredi 10h30-12h
jeudi 9h-12h, 14h-18h (toutes les semaines), vendredi 10h30-12h (semaines paires)

Objectif(s)

Apprentissage pratique et recherche

Contenu

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

Bibliographie

Films & vidéos :
Nous les enfants du XXe siècle, Vitali Kanevski
Toute une nuit, Chantal Akerman,
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman
Les Maîtres fous, Jean Rouch
24 portraits, Alain Cavalier
The movement of people working, Phil Niblock
Statics of an Egg, Fujico Nakaya
Tout droit jusqu'au matin, Alain Guiraudie
La fleuriste, Coluche
Beau travail, Claire Denis
Vive l'amour, Tsai Ming-Liang.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Cours théoriques cycle 1

Cycle 1, cours théoriques

Par "enseignements théoriques", on entend en école d'art et de design une discipline ou un ensemble de disciplines – telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du design – propres à développer le sens critique de l'étudiant-e. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la culture de l'étudiant-e. Le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art et du design, est nécessaire aux étudiant-es pour qu'il-elles articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art, mais il convient de questionner aussi son écriture. Elle doit comporter l'analyse d'œuvres et de textes. C'est pourquoi il convient de veiller à maintenir constamment une articulation entre cette réflexion théorique et l'expression artistique. En effet, si le cours magistral permet de préciser les concepts et de donner des repères, il doit avant tout proposer des éléments à mettre en relation avec la création artistique contemporaine.

À la philosophie, à l'histoire de l'art et à l'histoire du design, on accorde une place de choix, non parce qu'elles donneraient une théorie à une pratique artistique, mais parce qu'elles sont elles-mêmes des pratiques, un moyen de la pensée venant à la rencontre du langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours sont ouverts sur inscription aux étudiant-es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant-es entré-es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Les cours théoriques du semestre 4 prendront fin le 31 mai 2024. Ceux du semestre 6 prendront fin le 5 avril 2024. À partir de cette date, le travail avec les enseignant-es se poursuivra sous d'autres modalités.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements théoriques

Histoire et théorie du design

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 16h30-18h30

Objectif(s)

- La compréhension de la discipline dans un contexte historique et artistique global.
- La découverte d'un vocabulaire, de notions propres au design.
- L'apprentissage de questionnements et d'analyses qui permettront à l'étudiant·e de discuter la production en design.
- La compréhension des liens qui unissent les « objets » (les formes, les matériaux et techniques, les modes de production, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

Contenu

Ce cours entend apporter un éclairage sur les conditions d'apparition du design à une certaine époque de l'industrie. Qu'appelle-t-on industrie? Comment le design s'est-il positionné à l'égard de techniques et de modes de production industrielle? Comme un allié? comme un collaborateur critique? en opposition avec la production industrielle? A travers la lecture de textes de designers ou d'artistes (W.Gropius, L.Moholy Nagy, W.Morris, E.Sottsass, A.Branzi), nous ferons émerger différentes idées du design.

Il s'agira d'amener des éléments de connaissance sur différentes écoles (Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement) et à travers elles, de mener une réflexion sur les pédagogies (l'enseignement) du design, chacune d'elle, étroitement liées à un contexte historique, économique et politique particulier incarnant une manière de penser le design, une certaine vision de la société.

A travers des études de cas pratiques, des descriptions et analyses d'objets et d'architecture, nous montrerons que s'il existe une modernité qui prône l'idéologie du progrès, soutient l'accélération, la massification et l'automatisation de la production pour nous délivrer des tâches de subsistance, une autre modernité existe - que l'on retrouve dans les écrits de Prouvé, Perriand, Gropius, Moholy Nagy et d'autre, une modernité qui cherche à utiliser sobrement des techniques et des matériaux, une modernité très tôt consciente des ravages d'une production entièrement soumise à des facteurs économiques. Nous montrerons que le design aura été, dès ses premiers temps, une autre manière de conduire l'industrie, une manière de dérouter les

capacités industrielles, une manière de penser la technique avec discernement.

Au semestre d'été, (au moment où les cours s'arrêtent pour les 3e année) ce cours se poursuivra sous la forme d'ateliers théoriques pour les 2e année design uniquement. Il sera proposé aux étudiants d'élaborer une petite encyclopédie du design, de rédiger sur le mode de l'écriture collective (type wiki) des articles à propos de pratiques, de production de design. En amont de chacune des séances une sélection de textes sera proposé aux étudiants afin de nourrir leurs réflexions.

Bibliographie

- DUHEM Ludovic (dir.), *Design écosocial : Convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, Paris, it: éditions, 2018.
- GEEL Catherine (dir.) *Les grands textes du design*, Paris, IFM / Editions du regard, 2019.
- GROPIUS Walter, *Architecture et société*. Traduit par Dominique Petit. Paris, Éditions du Linteau, 2014.
- HUYGHE Pierre-Damien. *Travailler pour nous: à quoi tient le design*. Saint-Vincent-de-Mercuze, de l'incidence éditeur, 2020.
- SIMONDON Gilbert, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier, 1989

L'époque, la mode, la morale, la passion* : actualité de l'histoire et de la critique d'art

Enseignant·e(s)

Jerôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 14h-16h

Objectif(s)

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer – et pour être en mesure d'approfondir par soi-même – une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain. Se situer de façon critique vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

Ce cours (dont le titre est librement emprunté à une exposition organisée au Centre Pompidou en 1987) vise à se saisir de l'actualité de l'histoire de l'art et de la critique d'art pour mettre en discussion les idées, les interrogations, les controverses, les enjeux qui constituent la pensée sur l'art – son actualité et son histoire – aujourd'hui. Les séances donneront lieu à des lectures de textes, des débats critiques, des comptes rendus d'ouvrages et d'expositions, etc., avec la participation active et nécessaire de l'ensemble des étudiant·es.

Méthodologie recherche documentaire

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h

Outils méthodologiques - écrit DNA

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mercredi 9h-12h
dates des séances : les mercredis 15 et 29 novembre, les 13 décembre et 24 janvier

Objectif(s)

Accompagner les étudiant·es dans l'élaboration de l'écrit DNA et dans la constitution d'un corpus restreint de références théoriques et pratiques en relation avec cet écrit.
Développer des compétences d'analyse et de description des objets techniques qui nous entourent.

Contenu

En troisième année, les étudiant·es doivent produire un écrit qui accompagne le diplôme de fin d'année. Dans le cadre de cet écrit, il leur est demandé d'écrire à propos d'un objet, d'un espace ou d'une situation qui intéresse le design aujourd'hui, en lien avec leur pratique.
Ces séances de méthodologie visent à offrir des outils pour mener à bien ce travail d'observation et de description qui part de l'expérience et à amener les étudiant·es à identifier deux à trois productions théoriques et/ou pratiques susceptibles de mettre en perspective, d'interroger ou de mettre en tension ce qui aura été relevé dans ce récit d'expérience.
Au fil des séances se succéderont ateliers de lecture et d'écriture. On s'intéressera à différentes manières d'écrire / de décrire en se penchant sur un corpus varié, tant au niveau des références (Julio Cortazar, Francis Ponge, George Perec, Elisee Reclus, Roland Barthes, Vilem Flusser, etc.) qu'au niveau des formes d'écriture (récit documentaire, fiction, essai).

Bibliographie

- V.Flusser, *Le Geste d'écrire*, extrait du N°8 de la revue Flusser Studies – May 2009 <http://www.flusserstudies.net/>
- P.Louquet, S.Derenoncourt, C. de Jesus, et E. Benque. *Le bouchon en liège: typologie*. Paris, Collections Typologie, 2019.
- J.Morrison, *The good life: perceptions of the ordinary*. Ennetbaden, Suisse: Lars Müller Verlag, 2014.

- J-Y Petiteau, B. Renoux, J-F Revert, et L.Kroll, *Nantes, récit d'une traversée Madeleine-Champs-de-Mars*. Paris, D. Carré, 2012.
- F.Ponge, *Le Parti pris des choses / Proèmes / Douze petits écrits*. Paris: Gallimard, 1967.

Philosophie III : Visualiser un problème

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art et Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 13h-14h

Objectif(s)

S'exercer à une pensée aux prises avec les configurations problématiques. Étudier comment une telle pensée peut être à l'œuvre aussi bien en philosophie que dans les arts, le design et le design graphique. Expérimenter les manières de visualiser et de spatialiser les problèmes.

Contenu

Visualiser un problème, c'est d'abord spatialiser un problème, exposer un problème, le révéler ou le rendre visible. Nos explorations ne coïncident pas avec la visualisation des données par le biais d'algorithmes et de bases de données, même si nous nous y intéresserons aussi. Un problème n'est pas une donnée. Il est à construire ou à reconfigurer. Construire un problème permet de sortir de faux problèmes, déplacer une perspective, inventer des détours, se détacher d'un simple état de choses, faire exploser les schémas cognitifs stéréotypes qui piègent la pensée et nous rendent bêtes. Qui cherche un problème n'a pas peur des zones de conflit. Chercher un problème, reconnaître qu'on s'y heurte, l'énoncer et le rendre visible, cela exige d'abandonner la logique du maître, gardien dispensateur des questions, des réponses et des solutions. Une philosophie du problème incite à mettre en jeu la différence non seulement entre questionner et problématiser, mais aussi entre savoir et penser. Un problème se configure à partir des éléments d'une situation ou à partir des connaissances existantes et stabilisées, de telle sorte qu'il les prive de leur évidence, les inquiète et les mette en mouvement. Comment un problème apparaît-il en art, en design et en design graphique ? En quels agencements se spatialise-t-il ? Comment se noue-t-il aux problèmes politiques, techniques, scientifiques et philosophiques ?

Séminaire État des recherches

enseignant·es. Une équipe des participant·es assurera la permanence et la continuité entre ces séances.

Enseignant·e(s)

Collégiale, professeur·es toutes les options

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h
calendrier : 15/11, 20/12, 17/01, 6/03, 17/04

Objectif(s)

Créer une plateforme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignant·es de toutes les options, ainsi que par les étudiant·es. Réfléchir aux articulations et aux résonances parmi les projets en cours. Favoriser l'avancement de ces recherches.

Contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet. Le programme se déroulera selon deux modalités :

- Des séances publiques réservées d'abord aux projets de recherche collectifs, impliquant enseignant·es et étudiant·es, projets menés au sein de l'isdaT, souvent durant plusieurs années. Il s'agira de présenter des résultats finaux ou d'étape, qui auront déjà pris une forme suffisamment construite pour s'ouvrir à un regard public large. Des projets individuels suffisamment élaborés pourront aussi être présentés selon cette modalité, en fonction des souhaits des participant·es.
- "Learning from": séances ouvertes uniquement aux acteurs de l'isdaT, réservées aux présentations des recherches (individuelles ou collectives) qui se trouvent dans une phase plus fragile, inchoative et inachevée - lorsque l'on ne sait pas encore quelle forme ou quel fruit elles donneront. Ces séances seront destinées aussi à des recherches menées par des artistes, designers, designers graphiques, musiciens, danseurs, architectes, théoriciens, etc., pour un projet qui a déjà pris forme, mais qui laisse dans l'ombre une partie d'études et d'enquêtes menées en amont. L'intitulé "Learning from" se réfère à la dimension d'enquête, entendue dans un sens élargi : investigation à partir d'une situation, collecte et organisation des faits et des données, étude de livres et autres documents. L'enjeu étant de s'exposer - en une phase encore non stabilisée - aux retours et aux critiques des participant·es, contribuant à la poursuite ou aux bifurcations des recherches. Ces séances sont ouvertes aux étudiant·es. Des étudiant·es fortement investi·es dans leurs recherches pourront proposer des présentations, sous la recommandation de leurs

Talking about design 2

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 16h30-18h

Objectif(s)

To discuss student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary design.

Contenu

The content of this class is created collectively by the students. Each student will present their work in progress. This will be supplemented by presentations made by myself. Everyone must participate in order to have their credits!

Histoire et théorie de l'art : l'art en société

Enseignant·e(s)

Jerôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 9h-11h

Objectif(s)

Acquérir des repères et des outils méthodologiques pour développer – et pour être en mesure d'approfondir par soi-même – une connaissance de l'histoire de l'art, en particulier de l'art moderne et contemporain. Se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque en connaissance de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent. Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

La pratique de l'art tout comme la réception des œuvres s'inscrivent au sein de relations sociales interindividuelles et de rapports sociaux collectifs : elles en dépendent, en produisent, ou encore génèrent des discours à leur sujet. Au cours des dernières décennies, ces relations ont d'ailleurs été au centre d'un certain nombre de courants : art participatif, esthétique relationnelle, art socialement engagé, co-création, art en commun, etc. On évoquera ces phénomènes tout en se demandant si leur théorisation ne tend pas à effacer les spécificités des œuvres sous une conception parfois trop abstraite des relations humaines. En outre, on considérera également des démarches artistiques qui, bien qu'elles ne se définissent pas sous l'angle des relations qu'elles induisent ou qu'elles engendrent, n'échappent pourtant pas à une existence sociale, qui concerne l'art dans son ensemble.

En les situant toujours dans leur contexte et leur historicité, il s'agira alors d'aborder des œuvres et des pratiques artistiques (principalement, mais pas exclusivement, du XXe et XXIe siècles) au prisme de relations et de rapports sociaux particuliers : amitié, amour, conflit, collaboration, collectivisation, conversation, grève et occupation, fête, interpellation, manifestation, provocation, soin, (in)subordination, etc.

Bibliographie

- Marie-Hélène Colas-Adler et Mathilde Ferrer (dir.), *Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945*, Paris, École nationale supérieure des Beaux-

Arts, 1990, rééd. 2001. [bibliothèque isdat : 7.037 GRO / US 7.037 GRO]

- Fabienne Dumont (dir.), *La rébellion du Deuxième Sexe – L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Dijon, Les Presses du réel, 2011.
- Charles Harrison et Paul Wood (éd.), *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, rééd. 2007. [bibliothèque isdat : 7.01 ART]
- Johanne Lamoureux, Constance Moréteau, Neil McWilliams (dir.), *Histoires sociales de l'art : une anthologie critique*, 2 volumes, Dijon, Les Presses du réel, 2016.
- Daniel Soutif (dir.), *L'art du XXe siècle, De l'art moderne à l'art contemporain : 1939-2002*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2005. [bibliothèque isdat : US.93 (A.G.C) 037]
- Estelle Zhong Mengual, *L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Dijon, Les Presses du réel, 2018.

Philosophie II : Spatialisation

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Options Art et Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 18h-20h

Objectif(s)

Étudier les modalités de spatialisation et les enjeux spatiaux dans les arts, le design, la vie quotidienne et les pratiques politiques. Ce cours se fonde sur l'affirmation d'une double possibilité : celle d'une dimension sensible immanente à la pensée et celle d'une dimension conceptuelle inhérente au travail du sensible.

Contenu

Comment les arts se lient-ils à l'architecture, à la ville, aux réseaux, aux paysages, aux écrits spatialisés, à la forêt des écrans et aux autres milieux ? Qu'en est-il de l'espace de l'art ? Comment contribue-t-il à sentir et à penser autrement les phénomènes spatiaux ? Comment cela permet-il à interroger philosophiquement la notion même d'espace ? En étudiant Bataille, Benjamin, Deleuze, Foucault et Osborne, nous la questionnerons dans le prisme de l'entrelacs image-corps-pensée. Quittant l'espace des géomètres, nous découvrirons que les images affectent les corps, mais aussi les concepts, brouillant les dualités dedans-dehors, esprit-matière, intime-politique.

"Spatialisation" invite alors à un abord de l'espace hors de l'idée de contenant et des conceptions substantialistes. Un espace qui se déploie dans le faire, le construire, l'ouvrir, l'explorer, l'occuper, le partager, l'habiter, le sentir, le traverser. Champ, cadre, chambre à soi, cabinets de curiosités, Cabarets, White Cube, domaine public, aire de jeu, ligne de fuite, page (web), livre, toile, écran, coin intime, monde, cartographie, constellation – autant de lieux et de figures par où le faire-espace pense et la pensée se spatialise.

Analyse, écoute et relation au spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Musique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mardi 18h-20h

Objectif(s)

- Aborder des œuvres d'art appartenant à tous les domaines (cinéma, littérature, théâtre, danse, musique...) et découvrir certaines par leur analyse effectuée du point de vue de leur forme, leur esthétique, leur contexte historique et leur sens.
- Proposer une écoute de certaines œuvres musicales qui ont pu marquer les XXe et XXIe siècle.
- Mettre en évidence les relations potentielles entre les arts de toutes origines.

Contenu

Ce cours est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui vous conduiront hors des évidences du temps, de vos habitudes et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait vous permettre de lire autrement ce qui relève de votre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie d'échanger.

Le fil conducteur envisagé cette année est celui des formes narratives non linéaires, hors contexte chronologique ou sans l'usage de la forme verbale. On peut ainsi penser au film « politique » sans parole ni musique, *Libera me* d'Alain Cavalier, au récit labyrinthique de *Mr Nobody* réalisé par Jaco Van Dormael, aux chorégraphies narratives et plastiques d'Alexander Ekman, *Play* par exemple ; ou encore aux images animalières de François Bel qui ont abouti au film *Le Territoire des autres* construit comme une forme musicale par Michel Fano, etc. Ce bref corpus d'œuvres est une première esquisse. Il sera précisé en début d'année et pourra être adapté selon vos suggestions.

En effet, ces rencontres hebdomadaires ne voudraient pas être seulement un cours magistral figé mais qu'elles soient votre odysée au cœur de toute forme de création artistique. L'analyse, l'échange et l'écoute seront donc nos instruments pour soulever les questions de création, modernité, sens, narration, relation au spectateur, image, rapport son-image-espace, dramaturgie, scénographie, gestion du temps, dispositifs numériques, diffusion...

Cette année, ce cours sera bâti à partir de films, de captations de spectacles et de documentaires sur divers artistes. Nous pourrions cependant assister à des conférences et générales de spectacles proposées par le théâtre du Capitole. Elles sont obligatoires : un ballet, *La Sylphide*, 19 octobre + conférence le 21 octobre ; un opéra, *La femme sans ombre* de Richard Strauss, le 23 janvier + conférence le 24 janvier ; sous réserve *Pelléas et Mélisande* opéra de Claude Debussy, le 15 mai.
Ce cours nécessite votre présence et votre participation active.

Arte y diseño en español

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design
Graphique
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 12h30-14h

Vendredi 12h30-14h

Objectif(s)

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

Contenu

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

Bibliographie

- Monique Da-Silva, Carmen Pineira-Tresmontant: *Bescherelle espagnol. La grammaire*, ed. Hatier, 2008.
- Stéphane Pagès: *Grammaire expliquée de l'espagnol*, ed. Armand Colin, 2019.
- José Manuel Frau, Margarita Torrione: *Practicando los verbos. Cuaderno de ejercicios para aprendizaje y revisión del sistema verbal castellano*, ed. Ophrys, 2022.
- *Dictionnaire espagnol Le Robert & Collins Poche*, ed. Le Robert, 2022.

Talking about design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Lundi 11h-12h30

Objectif(s)

To develop the student's confidence to communicate ideas about the world of Design in English.

Contenu

The 'content' of this class is created collectively; by each student making a short presentation about a designer that the student is interested in, or a particular theme or research that the student is exploring and developing in their own work. Everyone must participate in order to have their credits!

Conférences art, design, design graphique

Enseignant·e(s)

Intervenant·es invité·es

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Objectif(s)

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média, principalement le mercredi à compter de 18h. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de "travail de la parole" : artistes, philosophes, écrivain·es, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs et créatrices. La parole de l'intervenant·e peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

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

Contenu

En raison de la crise budgétaire qui affecte l'isdaT, il n'y aura pas de conférence en art, en design et en design graphique pour l'année 2023-2024.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

AIRA cycle 1

«Tout-monde»

Enseignant·e(s)

Simon Bergala
avec la participation de Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 18h-22h
4 à 5 Rendez-vous par semestre

Objectif(s)

- À partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, ouvrir en groupe un champ d'échanges de vos recherches en rapport avec le "tout-monde", "la relation", ou "la créolisation".
- Percevoir ensemble les effets de la créolisation sur les langages plastiques et formelles, en art et en design(s), et dans le même temps, penser et inventer la possibilité d'une mise en présence de la diversité des sens de l'art, du design dans ce que l'on devine sous le nom de "tout-monde".

Contenu

Les séances seront menées par Simon Bergala avec la participation de Samuel Aden. Elles auront lieu sur toute l'année certains jeudi en fin de journée (semaines impaires).

Lectures et discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur·rice·s qui lui sont proches, pour connaître et discuter les concepts de : « Tout-monde », « Créolisation », et « (poétique de) la Relation ».

Sur la base de cette expérience il s'agit d'ouvrir les discussions aux champs de recherches de chacun·e en rapport avec le « Tout-monde ». Comment la variété des histoires et des récits se rencontrent et se partagent ? Comment notre perception est constitué par des phénomènes de relation, qu'ils soient vécus positivement ou négativement ? La "Créolisation", comment accueillons nous l'imprévisible qui résulte de la relation, quel valeur pouvons nous donner aux phénomènes de créolisations (dans chaque circonstances différents) qui nous traversent ? Comment peuvent ils être partager ? Un chantier inachevable mais qu'il faut amorcer, pour penser l'évolution des villes, la possibilité d'espace commun, la possibilité d'une histoire collective, ou encore le multilinguisme sans passer par les universels tels qu'ils ont été pensés dans le passé occidental.

Il y aura donc à chaque séance deux temps différents :
- L'un consacré à la lecture de textes, d'abord d'Édouard Glissant puis d'autres auteurices comme Alexis Pauline Gumbs.

- D'autres temps seront consacrés au partage des recherches de chacun·e, à des objets qui vous intéressent, dans la perspective de "la poétique de la Relation", des imaginaires du "tout-monde", et les phénomènes de « Créolisation ».

Ces temps de travail seront également alimentés, autant qu'ils alimenteront des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer des formes, des langages, des processus, en art et en design(s).

Bibliographie

- Édouard Glissant, *Poétique de la relation*, poétique III, Gallimard, Paris, 1990.
- Édouard Glissant, *Traité du tout-monde*, poétique IV, Gallimard, Paris, 1997.
- Édouard Glissant, *Une nouvelle région du monde*, Esthétique I, Gallimard, Paris, 2006.
- Lubaina Himid et collectif, *Lubaina Himid*, Les Presses du réel, 2022 (texte en français)
- Lubaina Himid et collectif, *Lubaina Himid*, Tate publishing, 2021 (english text)
- Alexis Pauline Gumbs, *M Archive: After the End of the World*, Duke University Press Books, 2018

Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design, Design
Graphique, Musique et Danse
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

LYRIQUE : Se permettre ; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant ; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public" dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiant·es sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant·e tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre.

D&M/L HLM se déroule hors les murs de l'école, à l'invitation de structures partenaires, dans un moment de présentation public. Un moment de vérification, de mise à l'épreuve pour l'étudiant performeur.

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 16h-17h

Objectif(s)

À partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication et maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'économie de l'atelier.

Écrits DNA, mémoires DNSEP

Contenu

Accompagner et soutenir les projets de microéditions des étudiant·es :

- présentation et discussions autour des différents projets (édition d'artiste, archivage ou recherches documentaires)
- relations dessin/texte/photo
- cohérence fond/forme
- fabrication d'une maquette, fabrication d'un journal collectif, édition d'affiches...
- initiation aux outils d'impression et de façonnage
- étude de projets, faisabilité, budget
- rencontres, diffusions et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs, artistes, relieurs, imprimeurs, libraires...)
- création d'un journal collectif

Participation à des salons de microédition, travail à la bibliothèque des Abattoirs.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Art cycle 1

Cycle 1, option art

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

L'organisation de ce 1er cycle répond à une double exigence. Elle offre la possibilité d'appréhender nombre de médiums et de pratiques. Elle permet à chaque étudiant-e de définir un champ de recherche singulier. Durant les deux années, l'accent est mis sur la primauté de la "culture d'atelier", c'est-à-dire sur l'acquisition de savoirs par l'expérience de médiums. Ce temps d'atelier est le moment de se donner des outils, d'explorer une pensée de l'art par la pratique.

On entend par culture d'atelier : le chemin, les étapes, les langages, les outils et les nourritures nécessaires pour passer d'une idée à sa concrétisation. Au chapitre des nourritures, on placera des éléments de connaissance : histoire des médiums, des techniques et de leur contexte ; maîtrise du langage écrit et oral ; développement d'une approche critique des enjeux des pratiques artistiques. Au chapitre des langages seront les éléments qui permettront de placer devant soi les prémisses d'une concrétisation.

La mise en pratique des médiums s'accompagne régulièrement de la mise en espace comme outil de débat, de prise de risque et de prise de notes. D'autres supports de présentation sont investis selon le grain et la sensibilité des projets (mise en ligne, mise en page, mise en scène, projection). La dynamique des idées et des formes prime sur la seule logique de l'évaluation. Le va-et-vient entre la pensée et la forme amène peu à peu l'étudiant-e à affiner son point de vue.

La participation aux conférences, séminaires, l'inscription aux workshops, l'expérience acquise durant les stages en France et à l'étranger, mais aussi la bonne organisation des ateliers ou encore l'initiative d'expositions à l'extérieur de l'institut sont autant d'éléments favorables à l'inscription sociale de tout jeune artiste et participent de la vie courante de l'option art.

Catégories de cours

Les cours sont répartis en cours communs (Phallophories, Réclame(s)), cours de pratique artistique et ateliers d'initiation à la recherche (AIRA). Les étudiant-es sont libres de choisir les cours qu'il-elles souhaitent à condition que ceux-ci ne se superposent pas.

En année 2, pour le semestre d'hiver (semestre 3), les étudiant-es devront choisir trois cours parmi les cours de pratique artistique. À ces trois cours peut s'ajouter, s'il-elles le souhaitent, le choix d'un atelier d'initiation à la recherche (dans la limite d'un seul atelier).

Ensuite, pour le semestre d'été (semestre 4), les étudiant-es devront choisir deux cours seulement parmi les cours de pratique artistique. À ces deux cours peut s'ajouter, s'il-elles le souhaitent, le choix d'un atelier d'initiation à la recherche (dans la limite d'un seul atelier).

En année 3, au début d'année, les étudiant-es devront choisir deux cours parmi les cours de pratique artistique, ce choix vaut pour les deux semestres de l'année. À ces deux cours peut s'ajouter s'il-elles le souhaitent le choix d'un atelier d'initiation à la recherche.

Conférences et workshops

Les conférences et workshops sont suspendus pour l'année 2023-2024 en raison du déficit budgétaire.

Stage

Les étudiant-es auront à effectuer un stage entre le semestre 3 et le semestre 5 qui devra faire l'objet d'un rapport devant être adressé au directeur des études, aux professeur-es de l'option art 1er cycle et au secrétariat pédagogique au plus tard trois semaines avant l'évaluation du semestre 6. Les crédits de ce stage seront attribués au semestre 6.

Présentation des travaux (voir fiche de cours Réclame(s))

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

DNA

Lors du DNA, cette recherche et le parcours de l'étudiant-e des six premiers semestres sont évalués par un jury extérieur. L'écrit du DNA sera tourné vers une œuvre dont l'étudiant-e n'est pas l'auteur ou l'autrice. Il peut prendre en compte les divers champs artistiques (arts plastiques, musique, cinéma, théâtre, écriture, multimédia, design, architecture, etc.). Cet écrit de 10000 à 15000 signes doit être remis aux enseignant-es et au secrétariat pédagogique sous une forme imprimée au plus tard le mardi 6 mars 2024. La préparation et le suivi de cet écrit devront se construire dès le début de l'année, chaque étudiant-e doit choisir avant le lundi 2 novembre 2023 un.e professeur-e pour l'accompagner dans ce travail, le suivi des écrits par les professeur-e-s prendra fin au 26 janvier 2024.

Avant l'obtention du DNA, les étudiant-es qui désirent poursuivre leurs études en second cycle à l'isdaT se présentent devant une commission d'admission. Celle-ci se prononce à partir d'une sélection de travaux. Un.e étudiant-e peut se présenter devant plusieurs commissions. Il-elle doit également se présenter devant les commissions d'équivalence et d'admission d'autres écoles en vue d'une orientation conforme à son parcours et ses ambitions.

Grille des crédits

semestre 3	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 5	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	6
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 4	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 6	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4
Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Diplôme	15
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

Présence des enseignant·es

- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Françoise Gorla**
(semaine paire) jeudi, vendredi
(semaine impaire) lundi, mardi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Jean-Pierre Castex**
jeudi, vendredi
- **N N**
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Christine Sibrán**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Camille Tsvetoukhine**
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Olivier Dollinger**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**
- **Thomas Sipp**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Graphomanies Laurence Cathala	Inscriptions Etienne Cliquet, Ana Samardžija Srivener	Économie de l'atelier Jean-Pierre Castex	Économie de l'atelier Jean-Pierre Castex	
10h-11h						
11h-12h						
12h-13h		Séminaire écriture Camille Tsvetoukhi... Mireia Sallars				
13h-14h						
14h-15h		Portrait craché ! Thomas Sipp	Fiéaux numériques Etienne Cliquet	Chthulucène Françoise Gorla	Scriptographies Laurence Cathala, David Coste	
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire N N	Philosophie II Ana Samardžija Srivener		
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	L'exposition comme médium Sarah Holveck	Inscriptions Étienne Cliquet, Ana Samardžija, Scrivener	Économie de l'atelier Jean-Pierre Castex	Économie de l'atelier Jean-Pierre Castex
10h-11h					
11h-12h		Post-Painting Practices Simon Bergala	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidreau	Español Felip Martí- Jufresa
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Chthulucène Françoise Gorïa	L'exposition comme médium Sarah Holveck	Fléaux numériques Étienne Cliquet	Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	Español Felip Martí- Jufresa
15h-16h					
16h-17h	Chthulucène Françoise Gorïa	Practices comme médium Simon Bergala	Analyse... spectacle vivant Philippe	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Talking about art Adam Scrivener
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Graphomanies Laurence Cathala	Inscriptions Etienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Réclame(s) Laurence Cathala, Étienne Cliquet, Simon Bergala	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h		Séminaire écriture Camille Tsvetoukhi... Mireia Sallars			
14h-15h	La notte la notte Thomas Sipp	La notte la notte Thomas Sipp	La notte la notte Thomas Sipp	Bad taste / print David Coste	Talking about contemporary art Adam Scrivener
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire N N	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener		
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Post-Painting Practices Simon Bergala	Inscriptions Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Réclame(s) Laurence Cathala, Étienne Cliquet, Simon Bergala Phallophories Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, Simon Bergala, Sarah Holveck, Étienne Cliquet, Ana Samardžija	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck	
10h-11h						
11h-12h			Microédition Christine Sibrán, Valérie Vernet			
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí- Jufresa	
13h-14h						
14h-15h	Chthulucène Françoise Gorria	Post-Painting Practices Simon Bergala	Fléaux numériques Étienne Cliquet	Bad taste / print David Coste	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck	
15h-16h						
16h-17h	Chthulucène Françoise Gorria	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire N N	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Talking about art Adam Scrivener	
17h-18h						Microédition Christine Sibrán, Valérie Vernet
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h				Réclame(s) Laurence Cathala, Étienne Cliquet, Simon Bergala	
10h-11h				Phallophories Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, Simon Bergala, Sarah Holveck, Étienne Cliquet, Ana Samardžija	
11h-12h			Inscriptions Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener		Talking about contemporary art 2 Adam Scrivener
12h-13h					
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jérôme Dupeyrat		Transimages Oliver Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Chthulucène Françoise Gorla	Le pain couronne Jean-Pierre Castex
15h-16h			Fléaux numériques Étienne Cliquet	Le pain couronne Jean-Pierre Castex	
16h-17h				Graphomanies Laurence Cathala	Le pain couronne Jean-Pierre Castex
17h-18h			"Dear reader, ..." Laurence Cathala	Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h			État des recherches		
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h				Réclame(s) Laurence Cathala, Étienne Cliquet, Simon Bergala		
10h-11h				Phallophories Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, Simon Bergala, Sarah Holveck, Étienne Cliquet, Ana Samardžija		
11h-12h		Post-Painting Practices Simon Bergala	Inscriptions Étienne Cliquet, Ana Samardžija, Scrivener		Talking about contemporary art 2 Adam Scrivener	
12h-13h	Chthulucène Françoise Gorla					
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	Español Felip Martí-Jufresa	
14h-15h	Histoire de l'art Jérôme Dupeyrat		Fiéaux numériques Étienne Cliquet	Le pain couronne Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex	Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	
15h-16h						
16h-17h	Chthulucène Françoise Gorla	Microédition Christine Sibrán, Valérie Vernet	État des recherches	"Dear reader, ..." Laurence Cathala	"Dear reader, ..." Simon Bergala	
17h-18h						Post-Painting Practices Simon Bergala
18h-19h						Analyse... spectacle vivant Philippe
19h-20h				«Tout-monde» Simon Bergala		
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Inscriptions Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Le pain couronne Jean-Pierre Castex	
10h-11h		Transimages Oliver Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Oliver Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		
11h-12h					Talking about contemporary art 2 Adam Scrivener
12h-13h	Prépa vie pro	Graphomanies Laurence Cathala			
13h-14h		Séminaire écriture Camille Tsvetoukhi... Mireia Sallares		Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Transimages Oliver Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Bad taste / print David Coste	Le pain couronne Jean-Pierre Castex
15h-16h					
16h-17h			Fléaux numériques Étienne Cliquet		
17h-18h			Graphomanies Laurence Cathala		
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	"Dear reader, ..." Laurence Cathala		
19h-20h			État des recherches		
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h								
9h-10h								
10h-11h								
11h-12h	Chthulucène Françoise Gorïa	Post-Painting Practices Simon Bergala	Inscriptions Étienne Cliquet, Ana Samardžija, Srivener	Le pain couronne Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck	Talking about contemporary art 2 Adam Scrivener			
12h-13h								
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	Español Felip Martí-Jufresa			
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Post-Painting Practices Simon Bergala	Fiéaux numériques Étienne Cliquet	Bad taste / print David Coste	Le pain couronne Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck			
15h-16h								
16h-17h	Chthulucène Françoise Gorïa	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala				
17h-18h						Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	"Dear reader, ..." Cathala	"Dear reader, ..." Laurence
18h-19h							"Dear reader, ..." Simon Bergala	
19h-20h								
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost					
21h-22h								
22h-23h								

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

"Dear reader, ..."

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala
"Dear reader, ..." est associé aux cours "Graphomanies" et
"Post-Painting Practicies" de 3e année art

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mercredi 17h-19h

Semaine impaire
Mercredi 17h-19h

Objectif(s)

- Pratiquer et partager des formes de lectures actives (personnelles, collectives, performées...)
- Assembler des textes pouvant devenir constitutifs de la réflexion artistique et de la pratique personnelle
- Formaliser et/ou éditer ce choix de textes dans un objet imprimé.

Contenu

Dans l'atelier « Dear reader, ... » nous travaillerons avec chacun·e à la conception d'un Reader, c'est à dire à un assemblage personnel de textes pour plonger dans des lectures et soutenir la pratique, également en vue du diplôme.

Nous observerons différents types d'éditions pouvant questionner ou se rattacher à cette forme, pour réfléchir ensemble à des objets imprimés pouvant évoluer sur l'année.

Bibliographie

- « Les livres et les amis c'est souvent la même chose », exposition, commissariat Éric Watier, 2018
- *Ulises Carrión: Dear reader. Don't read*, catalogue d'exposition, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2016
- *Black Dada Reader*, Adam Pendleton, 2017, ed. Walther König
- *Pasts, Futures and Aftermaths*, Adam Pendleton, 2021, ed. Walther König
- *Le Livre de lecture*, Gertrude Stein, 2018, ed. Cambourakis
- *Des Livres Paniers, récolter pour transmettre par l'expérience partagée*, Anna Philippi (mémoire de DNSEP), 2022
- *Le bruit de l'échantillonneuse - Partition de lecture*, Hélène Moreau, La Houle Éditions, 2022

"Dear reader, ..."

Enseignant·e(s)

Simon Bergala
"Dear reader, ..." est associé aux cours "Graphomanies" et
"Post-Painting Practicies" de 3e année art

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 17h-19h

Objectif(s)

- Pratiquer et partager des formes de lectures actives (personnelles, collectives, performées...)
- Assembler des textes pouvant devenir constitutifs de la réflexion artistique et de la pratique personnelle
- Formaliser et/ou éditer ce choix de textes dans un objet imprimé.

Contenu

Dans l'atelier « Dear reader, ... » nous travaillerons avec chacun·e à la conception d'un Reader, c'est à dire à un assemblage personnel de textes pour plonger dans des lectures et soutenir la pratique, également en vue du diplôme.

Nous observerons différents types d'éditions pouvant questionner ou se rattacher à cette forme, pour réfléchir ensemble à des objets imprimés pouvant évoluer sur l'année.

Bibliographie

- « Les livres et les amis c'est souvent la même chose », exposition, commissariat Éric Watier, 2018
- *Ulises Carrión: Dear reader. Don't read*, catalogue d'exposition, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2016
- *Black Dada Reader*, Adam Pendleton, 2017, ed. Walther König
- *Le Livre de lecture*, Gertrude Stein, 2018, ed. Cambourakis
- *Des Livres Paniers, récolter pour transmettre par l'expérience partagée*, Anna Philippi (mémoire de DNSEP), 2022
- *Le bruit de l'échantillonneuse - Partition de lecture*, Hélène Moreau, La Houle Éditions, 2022

Le pain couronne

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Interroger et conscientiser les tenants et les aboutissants d'une pratique artistique. Matérialiser les éléments précurseurs de cette pratique. Poser les jalons d'une chronique d'atelier. Faire l'expérience d'une publication de cette pratique.

Contenu

Pour moi dans le pain couronne, ce qui compte, c'est le trou. La couronne, on la mange. Le trou, il reste.
Ossip Mandelstam.

Séances collectives

Nous prendrons des temps communs de discussion afin que vous puissiez énoncer l'expérience du geste et échanger sur la part d'intention, de conduite ou d'automatisme par un travail de verbalisation et de mise en perspective collective du travail. Chacun.e présentera au groupe les éléments (texte et images) lui permettant de présenter son point de vue et les prémices d'une pratique artistique. Nous nous intéresserons particulièrement aux travaux préparatoires à une oeuvre : écrits, carnet de croquis, photo-montages, maquettes. Nous constituerons, collectivement, une bibliothèque d'écrits, et d'images-projets d'artistes.

L'atelier sans murs

Nous chercherons à nous adapter à la découverte d'espaces urbains. Nous nous rendrons à même d'emprunter à ces lieux. Nous chercherons dans un premier temps à voir, énumérer, mesurer, se mesurer avec un lieu, le site devenant l'idée régulatrice du projet. Puis il conviendra de le re-présenter, d'en modifier la perception, de l'occuper avec des sons, des objets, des écrits, des formes transportables, des interventions éphémères, avec les matériaux du lieu même ou avec nos propres corps... d'une manière significative à partir de ce que nous aurons repéré et décidé de mettre en

évidence. Ici ce qui importe est la singularité du lieu et du regard qui le représente à nouveau (à neuf). Ces propositions individuelles vivront leurs nécessités de matérialité, de visibilité, de nature et de temporalité. En parallèle, l'ensemble du groupe construira une manifestation artistique collective dans un lieu (public) toulousain. Nous verrons alors comment faire aller ensemble les nécessités d'une manifestation de l'art et les contraintes de l'urbanité.

Point contemporain

Chaque étudiant·e établira une relation suivie avec la revue en ligne Point contemporain et y déposera les éléments d'une chronique d'atelier qui à terme pourra constituer un fil conducteur de sa recherche.

Le pain couronne

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Interroger et conscientiser les tenants et les aboutissants d'une pratique artistique. Matérialiser les éléments précurseurs de cette pratique. Poser les jalons d'une chronique d'atelier. Faire l'expérience d'une publication de cette pratique.

Contenu

Pour moi dans le pain couronne, ce qui compte, c'est le trou. La couronne, on la mange. Le trou, il reste.
Ossip Mandelstam.

Séances collectives

Nous prendrons des temps communs de discussion afin que vous puissiez énoncer l'expérience du geste et échanger sur la part d'intention, de conduite ou d'automatisme par un travail de verbalisation et de mise en perspective collective du travail. Chacun.e présentera au groupe les éléments (texte et images) lui permettant de présenter son point de vue et les prémices d'une pratique artistique. Nous nous intéresserons particulièrement aux travaux préparatoires à une oeuvre : écrits, carnet de croquis, photo-montages, maquettes. Nous constituerons, collectivement, une bibliothèque d'écrits, et d'images-projets d'artistes.

L'atelier sans murs

Nous chercherons à nous adapter à la découverte d'espaces urbains. Nous nous rendrons à même d'emprunter à ces lieux. Nous chercherons dans un premier temps à voir, énumérer, mesurer, se mesurer avec un lieu, le site devenant l'idée régulatrice du projet. Puis il conviendra de le re-présenter, d'en modifier la perception, de l'occuper avec des sons, des objets, des écrits, des formes transportables, des interventions éphémères, avec les matériaux du lieu même ou avec nos propres corps... d'une manière significative à partir de ce que nous aurons repéré et décidé de mettre en

évidence. Ici ce qui importe est la singularité du lieu et du regard qui le représente à nouveau (à neuf). Ces propositions individuelles vivront leurs nécessités de matérialité, de visibilité, de nature et de temporalité. En parallèle, l'ensemble du groupe construira une manifestation artistique collective dans un lieu (public) toulousain. Nous verrons alors comment faire aller ensemble les nécessités d'une manifestation de l'art et les contraintes de l'urbanité.

Point contemporain

Chaque étudiant·e établira une relation suivie avec la revue en ligne Point contemporain et y déposera les éléments d'une chronique d'atelier qui à terme pourra constituer un fil conducteur de sa recherche.

Le pain couronne, suite et fin

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 9h-12h

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Construire et définir l'amorce d'une position artistique personnelle.

Contenu

*Pour moi dans le pain couronne, ce qui compte, c'est le trou.
La couronne, on la mange. Le trou, il reste.*
Ossip Mandelstam.

Une restitution du travail mené au semestre 5 aura lieu entre janvier et mars 2024 sous la forme d'une manifestation artistique de groupe. Chaque étudiant·e établira une relation suivie avec la revue en ligne point contemporain et y déposera les éléments d'une chronique d'atelier qui à terme pourra constituer un fil conducteur de sa recherche.

Le pain couronne, suite et fin

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Art
Cours au choix

Semestre 6, Option Art
Cours facultatif

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 9h-12h

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Construire et définir l'amorce d'une position artistique personnelle.

Contenu

*Pour moi dans le pain couronne, ce qui compte, c'est le trou.
La couronne, on la mange. Le trou, il reste.*
Ossip Mandelstam.

Une restitution du travail mené au semestre 5 aura lieu entre janvier et mars 2024 sous la forme d'une manifestation artistique de groupe. Chaque étudiant·e établira une relation suivie avec la revue en ligne point contemporain et y déposera les éléments d'une chronique d'atelier qui à terme pourra constituer un fil conducteur de sa recherche.

Réclame(s)

Enseignant-e(s)

Laurence Cathala, Étienne Cliquet, Simon Bergala, Jérôme Dupeyrat, Sarah Holveck, Ana Samardžija Scrivener
Collégiale professeur-es art cycle 1

Semestre(s) et option(s)

Semestres 4 et 5, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-10h

Objectif(s)

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

Contenu

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

Réclame :

- « un petit article inséré à titre onéreux dans un journal, une publication, faisant l'éloge du produit. » (Larousse).
- « en fauconnerie, cri ou signal (parfois sifflet) pour rappeler un oiseau, le faire revenir au leurre ou sur le poing. » (CNRTL).
- « La réclame désigne toute forme de publicité commerciale, ainsi nommée autrefois, c'est-à-dire avant l'émergence de la publicité moderne ... » (Wikipédia).

- - Publicité : du latin publicitas « état de ce qui est public ».
- - « Reclaim the Streets (RTS) » selon le nom d'un groupe d'action directe apparu dans les années 1990, terme qui s'est rapidement propagé à travers le monde pour qualifier une forme de contestation ludique, « fêter / libérer la rue » pour lutter avec amusement contre les privatisations multiples de l'espace public.

Phallophories

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, Simon Bergala , Sarah Holveck, Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener
Collégiale professeurs art cycle 1

Semestre(s) et option(s)

Semestres 4 et 5, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 10h-12h

Objectif(s)

Se saisir, dans sa pratique et sa trajectoire de recherche, des points extérieurs sur lesquels elles s'appuient, qui les alimentent, les mettent en question et en mouvement. Partager ces contenus et les enjeux qui les sous-tendent avec l'ensemble des participant·es. En faire une chose commune, les analyser et les discuter. Créer ainsi des passages effectifs entre les champs d'activité que les réflexes métaphysiques anciens séparent habituellement entre « pratique » et « théorie ».

Contenu

Chaque semaine, les participant·es, étudiant·es et professeur·es, choisissent des contenus ou des « points » à étudier et à discuter en commun. Ces points, foyers de sens et de gestes, peuvent se présenter comme des écrits de tout genre, le travail d'un·e artiste ou une seule œuvre, une exposition, un film...

Les points peuvent aussi se rencontrer en dehors des préoccupations immédiates de chacun et se donner comme ce qui fait actualité ou pose question dans et pour le champ de l'art aujourd'hui. Une séance sera consacrée à l'étude d'un point qui pourra être présenté par un·e participant·e, un duo ou éventuellement un trio. S'il s'agit de la présentation d'une exposition ou d'une œuvre, les initiateurs de la proposition privilégieront celles dont ils auront fait l'expérience dans la situation réelle de leur apparition. Un calendrier des séances sera proposé pour les mois à venir.

« [...] j'embrasse le commun, j'explore et je vénère le familier et le modeste. Montrez-moi vraiment le présent et vous connaîtrez les mondes antiques et futurs. » R. W. Emerson.

Post-Painting Practices

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Semestres 3 et 5, Option Art
Cours au choix

Semestres 4 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 11h-13h, 14h-17h et 17h-20h

Objectif(s)

- Observer une multitude de travaux relevant de la peinture (en un sens étendu), des pratiques textiles, ou de l'assemblage incorporant ces éléments.
- Développer une pratique par l'expérimentation, par une pensée des matériaux, des outils, des langages et processus qu'ils déploient.

Contenu

Post-Painting Practices est un atelier dédié aux démarches picturales et à un ensemble de matériaux et d'outils qui aujourd'hui subvertissent les catégories entendus de tableau et de peinture, notamment les pratiques liés au textile, mais aussi celles qui intègrent des outils numériques, et plus généralement les pratiques qui relèvent d'une pensée de l'assemblage.

Le « Post » ne signifie pas après, comme si le temps de la peinture était fini, au contraire, depuis environ dix ans ce médium est revenu avec vitalité sur le devant des scènes artistiques tout en s'ouvrant à de nombreuses et nouvelles « pensées plastiques ».

L'atelier « Post-Painting Practices » emprunte en partie son nom au travail de recherche mené par Marie de Brugerolle « Post-Performance futur »*. Une investigation qui cherche à mettre à jour la diversité des pratiques performatives, à comprendre leurs devenir, à l'opposé d'une lecture qui chercherait à réunir un ensemble de pratiques spécifiques pour les comprendre uniquement à partir de l'idée historique de performance.

Pour l'atelier « Post-Painting Practices », le « Post » prend acte du grand renouvellement des pratiques liées à la peinture imposant une remise en cause des définitions qui donnaient en d'autres temps une unité à celles-ci. Nous observerons comment aujourd'hui de nombreux artistes se saisissent de certains aspects de la peinture : Matériaux, langage formel, iconographie, espace du tableau, pour les ré-agencer de

manière original. Nous envisagerons la variété des pratiques actuelles en observant comment d'une part, des processus liés à l'art moderne et aux avant-gardes sont re-déployés dans de nouvelles structures et de nouveaux contextes, et d'autres part, comment le travail textile et d'autres pratiques non reconnues comme « Art » subvertissent et envahissent l'espace autrefois réservé de la peinture. Enfin on observera par des détours dans le temps et dans l'espace, ce qui est re-conduit, ré-employé, ce qui est abandonné, de ce qui structurerait le tableau, quel saut dans le temps et/ou dans l'espace votre pratique réalise, quel espace s'ouvre, à la croisée des perspectives et des points de vue que vous convoquez par vos choix.

Au premier semestre (octobre et novembre) nous nous réunirons une semaine sur deux pour des temps de séminaire intensif composé de séances en amphi, en atelier et de rdv individuel à un rythme soutenu. Au second semestre les séances en amphi seront moins nombreuses et nous ferons plus de place à d'autres types de temps collectif ou à des visites d'atelier d'artistes. Toute l'année nous discuterons aussi d'expositions que vous aurez vu, ce cycle finira avec une rencontre avec l'artiste Mimosa Echard à l'occasion de son exposition au nouveau printemps à Toulouse.

L'atelier est ouvert à tout type de pratiques picturales et textiles, ainsi qu'aux pratiques d'assemblages intégrant des éléments de ces dernières. Nous discuterons du sens spécifique des pratiques de chacun.e durant toute l'année dans vos ateliers et en atelier peinture.

* Voir le livre : *Post-Performance Futur*, Marie de Brugerolle, aux éditions Delpire & co, 2023

Graphomanies

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h
1 semaine sur 2

Mercredi 14h-17h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- en passant d'abord par le papier, explorer les supports / explorer les gestes – et produire des « graphies » multiples.
- explorer un chiasme* dessin < > écriture
- développer une pratique graphique dans un chemin allant de l'art brut à l'art contemporain ou au design graphique.
- explorer un « dessin amplifié »* = des assemblages au sein du dessin / des assemblages entre le dessin et d'autres médiums, pratiques, espaces.
- passer de notes graphiques au projet puis à un espace de diffusion, publication, installation...

Contenu

En partant de références à l'art « brut » (textes et livres de et autour de Jean Dubuffet, collections et expositions de dessins brutes, exploration historique et résonances contemporaines...), nous questionnerons l'écriture et le dessin emmêlés.

Nous interrogerons la saturation(s) / répétition(s) / continuité(s) d'un geste, de la feuille de papier (ou autre) à l'espace. Nous pourrions aussi interroger la relation entre les écritures typographiques et manuscrites, entre des graphies manuelles, mécaniques, numériques, imprimées... Nous essaierons de générer des recherches gestuelles, d'accumulations et d'assemblages.

Nous travaillerons ces différentes graphies, ainsi que leur mise en relation dans la pratique, sur différents supports, mais aussi sur un plan plus historique et conceptuel. Les dessins et écritures brutes, ou marginales, ou vernaculaires, seront questionnées, leurs espaces-temps étant très déterminés par les conditions de vie des auteur·ices abordées dans le cours.

Nous travaillerons aussi sur une notion d'assemblages plus largement visible dans les pratiques artistiques actuelles.

Bibliographie

* « Dessin amplifié » : terme issu d'une réflexion sur le travail de l'artiste Jonathan Lasker, notamment à partir et au delà de la question de l'agrandissement.

*Chiasme : Figure de style qui consiste en un croisement d'éléments dans une phrase ou dans un ensemble de phrases sur un modèle AB/BA et qui a pour effet de donner du rythme.

- *Dubuffet typographe*, Pierre Leguillon, 2013
- *Écrire en dessinant. Quand la langue cherche son autre*, Andrea Bellini et Sarah Lombardi, end. Skiera, 2020
- « Gribouillage / Scarabocchio. De Léonard de Vinci à Cy Twombly », exposition, commissariat Francesca Alberti *Histoire du graphisme avant la modernité en trois temps et cinq mouvements – Premier temps. Avant l'écriture – Premier mouvement*. Muthôs, Thierry Chancogne, 2018

Inscriptions

Enseignant-e(s)

Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-12h

Objectif(s)

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

La question du musée constituera le fil conducteur de l'année 2023-2024.

Contenu

Comment un geste s'inscrit-il dans un corps ? Comment un air s'inscrit-il dans la mémoire ? Comment une œuvre s'inscrit-elle dans un musée ? Qu'est-ce que j'inscris en moi et pourquoi ? Comment les choses nous habitent-elles ? Qu'est-ce qui m'accompagne ? Comment accompagner quelque chose ou quelqu'un ? Qu'est-ce qui m'inscrit et jusqu'à quel point ? En quoi sommes-nous inscrits ? Et avec qui ? Quelles traces voulons-nous laisser ? Sur quels supports et dans quels espaces ? Comment les inscriptions s'effacent-elles ? Comment appréhendons-nous l'écriture informatique et l'écriture sur papier ? Si une inscription marque un support, un support contraint-il ce qui s'y inscrit ? Si inscrire, c'est écrire dans, comment dire écrire hors ? Ces questions, abordées entre les perspectives de l'art et de la philosophie, nous les mettrons à l'épreuve d'une production soutenue de formes sensibles, quels que soient les médiums.

Ce travail ouvrira une réflexion sur notre rapport aux musées, qu'ils soient d'art, d'histoire, d'anthropologie ou de technique, vis à vis de notions telles que la collection, la valeur, l'institution, la restitution, l'universel, le contemporain, le public.

Économie de l'atelier

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-12h

Vendredi 9h-12h

Objectif(s)

Initier une culture d'atelier liée aux pratiques du volume et de l'espace.
Aborder des méthodes d'élaboration d'une œuvre.
Construire les prémisses d'une pratique personnelle.

Contenu

Du protocole à l'œuvre.

Nous nous intéresserons à la part anticipable d'une œuvre en volume.

_ Nous considérerons collectivement ; **Le mou et ses formes** de M. Fréchuret et principalement le tableau page 80

Typologie. Nous reviendrons aussi sur ; **Liste de verbes**, Richard Serra 1969 voir « Richard Serra : Écrits et Entretiens 1970-1989 » Ed. Daniel Lelong et quelques travaux de Toni Grand et Richard Deacon.

_ À partir de cette compréhension, chaque étudiant·e proposera une liste de matériaux et un protocole de gestes et d'actions (textes, images, croquis, tableaux, graphiques...) en relation avec les ateliers fer, bois, modelage-moulage.

_ En parallèle, chacun·e procédera à une collecte d'objets ou de matériaux propices à des jeux et des variations de matérialité, de dimensions, de nombres, de formes. Ces procédures devront être anticipées. Elles feront l'objet de présentations lors de réunions du groupe et en présence d'un représentant des assistants d'enseignement artistique responsable d'un atelier volume. (Voir Fischli et Weiss ; **Fleurs et Questions.**)

_ Et aussi, chaque personne poursuivra une recherche personnelle à partir d'une de ses œuvres antérieures. Celle-ci aura fait l'objet d'une présentation orale et écrite. Ses prolongements se feront à partir de textes et de dessins ou d'images prospectifs.

HOP 02

42° semaine du mardi 17 octobre au vendredi 20 octobre.

46° semaine du mardi 14 novembre au vendredi 17 novembre.

48° semaine du mardi 28 novembre au vendredi 1° décembre.

Pour sept étudiants; l'opération aura lieu trois fois.

L'objectif final est de construire une installation collective

dans la salle 02.

Il conviendra pour atteindre cet objectif de voir, énumérer, mesurer, repérer, se mesurer avec, représenter, se représenter..... la salle 02..... avant de l'investir.

Cette intervention (performance, happening) ou cette installation utilisera des matières ou des matériaux, des objets appartenant aux stocks de l'Ecole.

Il sera strictement impossible de modifier ces éléments et ils seront rendus aux stocks dans leur intégralité.

Planning

Mardi 9h_12h, 14h_17h : P.-Louis Dufour, J.-Pierre Castex.

Mercredi 9h_12h: P.-Louis Dufour. SAUF MERCREDI 18 OCTOBRE ; RDV À 10H30 AU STUDIO

PHOTO AVEC C. SIBRAN.

Mercredi 14h_16h: Christine Sibran, LE MERCREDI 29 NOVEMBRE. LES AUTRES MERCREDIS

RDV AVEC P.L. DUFOUR

Jeudi matin: P.-Louis, J.-Pierre.

Jeudi aprem: P.-Louis. SAUF LE JEUDI 16 NOVEMBRE ; RDV

AVEC C. SIBRAN À 14H POUR FAIRE

UN POINT SUR LES IMAGES DÉJÀ FAITES.

Vendredi matin: J.-Pierre.

Vendredi, à partir de 10h:ouverture au public.

Vendredi à partir de 14h: rangement, nettoyage.

Matériel et fournitures.

Mesure et enregistrement des données : mètres, décimètres, niveaux, équerres, cordeaux à tracer (2), échelles, escabeaux, petit échafaudage, appareils photos et vidéo, enregistreurs sonores, craies (rouge, bleu, blanche 3x1 boîtes) crayons, papiers (A4 et A3 2x2 ramettes).....

Construction du dispositif : matériaux des stocks des 3 ateliers, fers, bois, modelage-moulage sans les modifier afin de pouvoir les rendre aux stocks à la fin de l'opération.

Et aussi un ou plusieurs moniteurs(4) et enceintes actives (4), vidéo-projecteurs en fonction des appareils disponibles. Et aussi de petites fournitures, cordes, fil de fer, ficelle, scotch de masquage en fonction des stocks disponibles.

L'exposition comme médium

Enseignant-e(s)

Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-11h et 14h-17h

Objectif(s)

Développement de la pratique expérimentale du volume en atelier. Acquisition d'un savoir-faire en relation étroite avec les pôles techniques moulage/modelage, menuiserie et métal. Réflexion autour des questions liées à la spatialisation et à l'agencement des travaux.
Élaboration d'un vocabulaire/langage permettant de mettre en mots l'expérience sensible des formes par le biais d'exercices d'écriture. Réflexion sur des pratiques d'artistes liées à la sculpture et à l'installation au XXe et XXIe siècle.

Contenu

Dès le début du premier semestre, je vous inviterai à organiser des expositions à l'extérieur de l'école (chambre, arrière de camion, ruines, coin de bureau, friche, etc.). Il pourra s'agir d'initiatives individuelles ou collectives. Vous pourrez prendre le rôle du commissaire d'exposition, de l'artiste ou les deux. Il sera question d'écoute, de réflexion commune et de choix. Cette proposition pourra également vous conduire à tenir compte de la spécificité des lieux choisis comme matière première de formes à venir, à penser comment perturber l'hermétisme d'un espace donné et à envisager vos productions non pas comme une fin en soi mais comme véhicule pour percevoir l'espace différemment. Le format de l'exposition pourrait aussi agir comme un médium, sa durée comme un outil, son titre comme un contrepoint, son texte comme un déplacement. Chaque proposition sera l'occasion de réflexion commune passant autant par l'écriture que la prise de parole.

À la fin du semestre, à la lumière d'auteur-ices travaillant une écriture somatique, je vous proposerai des exercices axés sur la mise en mot d'expériences sensibles liées au corps (tension, contrainte, juxtaposition etc.). Je vous inviterai à saisir les enjeux formels contenus en germe dans vos textes qu'il s'agira par la suite de retranscrire plastiquement. L'attention ainsi portée à la ténuité de ces perceptions vous permettra de développer un rapport expérimental et intériorisé à la sculpture. Tout au long du semestre, nous regarderons ensemble le travail d'artistes inscrits dans le

champ du volume et de l'installation en vue d'établir une relation avec l'histoire de l'art. Je vous demanderai de vous approprier des modèles, des syntaxes et des techniques et d'engager un dialogue nourri de recherches multiples vous permettant de cultiver la précision du regard sur votre propre travail.

Tout au long du semestre, nous regarderons ensemble le travail d'artistes inscrits dans le champ du volume et de l'installation en vue d'établir une relation avec l'histoire de l'art. Je vous demanderai de vous approprier des modèles, des syntaxes et des techniques et d'engager un dialogue nourri de recherches multiples vous permettant de cultiver la précision du regard sur votre propre travail.

Bibliographie

Paul McCarthy, Donatien Grau, *Paul in Paris / Paris in Paul*, MIT Press, 2018
Jean-Phillipe Antoine, *Joseph Beuys, La traversée du 20e siècle*, Mamco, 2011
Elena Filipovic, *David Hammons - Bliz-aard Ball Sale*, Bourse du commerce, 2019
Rebecca Waren, *Asensitiv*, Fage édition, 2023
Kim West, *Katinka Bock, works, words*, Paraguay Press, 2010
Michael E. Smith, Staatliche Graphische Sammlung München, 2021
Isa Genzken, *75/75*, Neue Nationalgalerie, 2023
Rosalind Krauss, *Passages*, Edition Macula 2015
Dominique Gonzales-Foerster, Donatien Grau, *Qu'est ce que le curating?* Manuela édition, 2011
John Dewey, *L'art comme expérience*, folio essais, 2016
Avital Ronell, *Stupidity*, Point, 2008
Fernand Deligny & Renaud Victor, *Ce gamin là*, 1975
Nathalie Quintane, *Jeanne Darc*, P.O.L, 1998
Samuel Beckett, *Molloy*, Les éditions de minuit, 1982
Henri Michaux, *Qui je fus*, Gallimard, 2000.

Dérives urbaines

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Vendredi 9h-12h

Objectif(s)

Se familiariser avec les cultures propres aux pratiques du volume. Faire émerger une méthode de recherche singulière.

Contenu

Nous chercherons à nous adapter à la découverte d'espaces urbains. Nous nous rendrons à même d'emprunter à ces lieux.

. Nous considérerons *Marcher, Créer* de Thierry Davila, *Architectures déplacées* de Jacques Rancière, *Les Monuments de Passaic* de R. Smithson afin d'envisager notre propre parcours et quelques pages choisies des *Carnets du Paysage... Entre art et science et Espace public*.

. Nous nous livrerons à une première dérive le long de la ligne A du métro toulousain avec pour objectif d'enregistrer ce que nous rencontrons (textes, images, croquis, collectes...).

. À partir d'un descriptif de sa collecte, chaque étudiant·e écrira une note d'intention permettant d'informer le groupe de la qualité du regard porté sur tout ou partie du lieu et du temps et sur les moyens envisagés pour produire un dispositif lui permettant de représenter cette expérience.

. L'élaboration et la construction des objets pourra se faire à partir des ressources des ateliers de volume augmentées de celles des ateliers traversés par chaque personne lors des semestres précédents ou en cours.

. En parallèle, chaque personne poursuivra une recherche personnelle. Un temps de présentation orale et écrite sera pris pour informer le groupe de ces orientations.

Dérives urbaines

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

3

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Vendredi 9h-12h

Objectif(s)

Se familiariser avec les cultures propres aux pratiques du volume. Faire émerger une méthode de recherche singulière.

Contenu

Nous chercherons à nous adapter à la découverte d'espaces urbains. Nous nous rendrons à même d'emprunter à ces lieux.

. Nous considérerons *Marcher, Créer* de Thierry Davila, *Architectures déplacées* de Jacques Rancière, *Les Monuments de Passaic* de R. Smithson afin d'envisager notre propre parcours et quelques pages choisies des *Carnets du Paysage... Entre art et science et Espace public*.

. Nous nous livrerons à une première dérive le long de la ligne A du métro toulousain avec pour objectif d'enregistrer ce que nous rencontrons (textes, images, croquis, collectes...).

. À partir d'un descriptif de sa collecte, chaque étudiant·e écrira une note d'intention permettant d'informer le groupe de la qualité du regard porté sur tout ou partie du lieu et du temps et sur les moyens envisagés pour produire un dispositif lui permettant de représenter cette expérience.

. L'élaboration et la construction des objets pourra se faire à partir des ressources des ateliers de volume augmentées de celles des ateliers traversés par chaque personne lors des semestres précédents ou en cours.

. En parallèle, chaque personne poursuivra une recherche personnelle. Un temps de présentation orale et écrite sera pris pour informer le groupe de ces orientations.

Fléaux numériques

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

Considérer Internet et le numérique non comme un médium artistique ou un choix mais comme un fléau et ses conséquences sur la réalité et ses représentations à la fois pour les personnes qui l'utilisent et les personnes qui n'y ont pas accès, en terme de production et de réception, des images et des choses mais aussi des relations inter-humaines. Mettre en œuvre des projets artistiques avec le médium de son choix en rapport avec les conséquences de l'évolution du numérique et d'Internet jusqu'à aujourd'hui.

Contenu

Une personne sur sept n'a pas accès à l'électricité dans le monde. La moitié de la planète n'a pas accès à Internet. Un abonnement mensuel à Internet haut débit peut coûter jusqu'à 200 fois plus cher selon le pays. Un français sur quatre ne possède pas de smartphone (téléphone portable connecté à Internet). L'illectronisme touche 19% de la population dès l'âge de 15 ans. Les démarches auprès de nombreux services publics doivent impérativement être effectuées sur Internet : Pôle emploi, Caisse d'allocation familiales (CAF), Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM), Caisse de retraite, souscription à Électricité de France (EDF), demande de bourse étudiante, permis de conduire et immatriculation des véhicules, inscription dans l'enseignement supérieur. Si Internet est vendu comme un rêve pour certain·es, il s'avère être surtout un cauchemar pour d'autres. Comment faire avec lorsqu'on ne peut pas faire sans ? Comment un artiste a intérêt à utiliser Internet ? Quelles sont conséquences du numérique sur les images, les représentations et la pensée ? Comment se lier à Internet autrement qu'une drogue ?

Bibliographie

- Turner F, Cardon D, Vannini L. Aux sources de l'utopie numérique: De la contre-culture à la cyberculture: Stewart Brand, un homme d'influence. 2e édition. Caen: C&F Editions; 2021. 428 p.
- Gomez SA, Martin J. Contre-visualités: écarts tactiques dans l'art contemporain. Trois_a; 2022. 60 p.
- Chéroux C. Diplopie: l'image photographique à l'ère des médias globalisés: essai sur le 11 septembre 2001. Cherbourg: Point du jour; 2009. 131 p.

- Simondon G, Simondon N. Du mode d'existence des objets techniques. Nouvelle éd. revue et corrigée. Paris: Aubier; 2012. (Aubier philosophie).
- Turner F, London S. L'usage de l'art: de Burning man à Facebook, art, technologie et management dans la Silicon Valley. Caen: C&F éditions; 2020. (Collection Société numérique).
- Cingolani P. La colonisation du quotidien: dans les laboratoires du capitalisme de plateforme. Paris: Éditions Amsterdam; 2021. 213 p.
- Herrens Schmidt C. Les trois écritures: Langue, nombre, code. Paris, France: Gallimard; 2007. 510 p. (Bibliothèque des sciences humaines).
- Morozov E. Pour tout résoudre, cliquez ici: l'aberration du solutionnisme technologique. Limoges: Fyp éditions; 2014. (Innovation).
- Crary J, Boidy M. Techniques de l'observateur: vision et modernité au XIXe siècle. Bellevaux: Éditions Dehors; 2016.
- Berger J, Triomphe M. Voir le voir. Paris: Éd. B42; 2014.

Dans le chthulucène

Enseignant-e(s)

Françoise Gorla

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Semaine impaire
Lundi 11h-13h, 14h-16h et 16h-20h

Objectif(s)

Tisser ensemble des pratiques et des connaissances diverses
Explorer l'*intermedia*

Interroger la place de l'art dans la transition écologique et sociale

Observer des manières de faire des formes dans des domaines variés : animaux, artistes, scientifiques,
Repérer et préciser le rôle des images à l'intérieur de sa propre pratique

Exercer une parole et déconstruire les récits
Interagir dans des situations de fabrication et d'échange collectives

Contenu

"Nous tissons des liens, nous connaissons, nous pensons, nous formons des mondes et nous racontons des histoires grâce à (et avec) d'autres histoires, d'autres mondes, d'autres connaissances, d'autres pensées, d'autres aspirations..."

Comment faire de l'art dans le monde abîmé ? "Think we must." redit Donna Haraway après Virginia Woolf, et elle nous propose de le faire dans le *Chthulucène*, un lieu désirable où nous connecter (pas seulement avec des machines) où apprendre à se situer, à agir ensemble et à montrer ou raconter ce que l'on a fait. À partir des médiums propres à chaque étudiant (peintures, objets, images) nous tenterons de combiner les expériences, d'explorer, d'ouvrir des intermedias, d'amalgamer, de frayer des voies.

"Dans le Chthulucène" est un atelier de fabrication d'images et de formes. C'est un "à-côté" qui nourrit la recherche de chacun soit par une pratique située, soit par l'observation d'un événement extérieur, soit par des lectures. Il y aura ce

que l'on fait, ce qui s'est déjà fait, ce qui se fait, ce que l'on sait faire, ce que l'on fait faire et ce que l'on ne veut pas faire. Tous les médiums peuvent être utilisés mais avec le goût et une exigence envers les images et le texte. Les séances de travail sont organisées le lundi ou le jeudi pour fabriquer collectivement une situation et la rendre publique en fin de journée (exposition, projection, lecture, performance, etc.) Des temps d'observation sont aménagés pour observer le monde des êtres, des images et des formes qu'ils fabriquent et s'en inspirer. De petites tables de paroles (de 2 à 4 étudiant-es) seront constituées ailleurs dans la semaine selon les disponibilités de chacun pour suivre les détours des travaux. C'est l'engagement et la participation de chacun qui sont sollicitées.

Bibliographie

Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, 2020
John Berger, *L'air des choses*, 1979
Roland Barthes, *Comment vivre ensemble*, 2002
Marshall McLuhan, *Pour comprendre les media*, 1968
Lisa Robertson, *Thinking Space*, 2013
Virginia Woolf, *Trois Guinées*, 1938
Dick Higgins, *Horizons*, 1998
John Cage, *Silence*, 1961
Peter Halley, *La crise de la géométrie*, 1988
Nastassja Martin, *Croire aux fauves*, 2016
Anna Tsing, *Le Champignon de la fin du monde*, 2017
Nathalie Léger, *L'exposition*, 2008
Didier Debaise & Isabelle Stengers, *Gestes spéculatifs*, 2013
Ariella Azoulay, *Civil Imagination: A Political Ontology of Photography*, 2011

Vidéo : Portrait craché !

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 14h-18h
Mardi 14h-18h, semaine paire (séance collective), mercredi
9h-12h et 14h-18h, semaine paire (ateliers de production)

Mercredi 9h-18h
En complément de mardi 14h-18h, semaine paire (séances
collectives)

Objectif(s)

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

Contenu

*Portrait-robot, portrait en pied, de face, de profil, de trois-
quart, portrait de groupe, portrait de famille, portrait d'un
inconnu, portraits d'anonymes, portraits de femmes et
d'hommes illustres, portrait à charge, autoportrait, I'll be
your mirror, portrait de l'artiste en jeune homme, portrait de
l'artiste en jeune chien, 24 heures d'une femme ordinaire, 24
portraits de Alain Cavalier, portraits du Fayoum, , Portrait of
Jason, Jeanne Dielman 23, quai du commerce, 1080
Bruxelles, Sans toit ni loi, General Idi Amin Dada, Zidane, un
portrait du XXIème siècle, Dear stranger..., M, I'm not there.
Pourquoi en revenir toujours au portrait ? Qu'est-ce qu'on
cherche quand on fait un portrait ? Est-ce que le portrait
doit être craché, ressemblant, troppo vero ? Ou est-ce qu'on
peut jouer avec le portrait ? Le « travestir » pour mettre en
scène des facettes rêvées ou fantasmées des personnes
qu'on filme, ou révéler des stéréotypes et des rôles sociaux ?
Du portrait à l'autoportrait, de la peinture à la photographie,
de la littérature au cinéma, en déroulant un fil analogique et
associatif, nous explorerons ces questions, avec pour
compagnons de route August Sander, Rineke Dijkstra,
Thomas Struth, Alain Cavalier, Tacita Dean, Ralph Eugene
Meatyard, Claude Cahun, Cindy Sherman, Agnès Varda, Urs
Lüthi, Michel Journiac, Gillian Wearing, Shirley Clarke, Todd
Haynes, Yolande Zauberman, Shizuka Yokomizo, etc.*

Bibliographie

Filmographie :

24 portraits d'Alain Cavalier, 1987
Asolescentes, 2019, de Sébastien Lifshitz
Carol, 2015, de Todd Haynes
Casa Susanna, 2022, de Sébastien Lifshitz
Cléo de 5 à 7, 1962, de Agnès Varda
Gerry, 2002, de Gus Van Sant
Jeanne Dielman 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, 1975,
de Chantal Akerman
I'm Not There, 2007, de Todd Haynes
M, 2018, de Yolande Zauberman
Nous, 2020, de Alice Diop
Petite fille, 2020, de Sébastien Lifshitz
Portrait of Jason, 1967, de Shirley Clarke
Safe, 1995, de Todd Haynes
Sailor et Lula, 1990, de David Lynch
Sans toit ni loi, 1985, de Agnès Varda
The swimmer, 1968, de Frank Perry
Wanda, 1970, de Barbara Loden

Vidéo : La nuit la nuit

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 14h-18h
Mardi 14h-18h, semaine paire (séance collective), mercredi
9h-12h et 14h-18h, semaine paire (ateliers de production)

Mercredi 9h-18h
En complément de mardi 14h-18h, semaine paire (séances
collectives)

Objectif(s)

À travers des projections, des lectures, des analyses
d'images, repérer et comprendre les dispositifs mis en œuvre
par les artistes et les cinéastes pour traduire leur vision de la
nuit; s'en inspirer pour faire une courte vidéo (moins de 4
minutes) donnant forme à votre propre nuit de cinéma. Un
travail actif est demandé en dehors des cours (visionnages,
repérages, recherches...).

Contenu

Depuis les débuts du cinéma, la nuit est peuplée par des
personnages qui incarnent le mal ; l'expressionnisme
allemand et le film noir sont hantés par des êtres déçus ou
égarés; dans le film d'horreur, vampires et morts vivants, qui
ont franchi les marges de l'humanité, constituent des
expressions paroxystiques de la nuit. Mais la nuit au cinéma
peut aussi être propice à l'expression des désirs et des
fantasmes; ou porter aux dérives urbaines, permettant des
rencontres imprévisibles. Enfin la nuit est éminemment
cinématographique car elle bouleverse la perception,
transforme la réalité et métamorphose les paysages ; on
devine plus qu'on ne voit. Et vous, quelle est votre nuit de
cinéma ?

Bibliographie

Filmographie sélective :
After Hours, Martin Scorsese, 1985
Règlement de comptes (The Big Heat), Fritz Lang, 1953
Élégie de la traversée, Alexandre Sokourov, 2001
Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999
Häxan, La Sorcellerie à travers les âges, Benjamin
Christensen, 1922
Histoire d'un crime, Ferdinand Zecca, 1901
Jack l'éventreur (The Lodger), John Brahm, 1944
Loulou, La boîte de Pandore, Georg Wilhelm Pabst, 1929
La notte, Michelangelo Antonioni, 1961
M, Yolande Zauberman, 2018

Night On Earth, Jim Jarmusch, 1991
Shadows, John Cassavetes, 1959
The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
The Walking Dead (série), Frank Darabont et Robert Kirkman,
2010

Transimages

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-12h

Mercredi 9h-12h et 14h-19h

Objectif(s)

Transimages est un espace de réflexion et d'analyse autant que d'expérimentation, de production et de diffusion de l'image animée. Ici l'art vidéo est entendu au sens large, à travers ses hybridations avec le cinéma, la photographie ou les nouveaux médias, mais aussi dans ses croisements avec la sculpture ou la performance. Ces images en transit, ces « transimages » passent aujourd'hui perpétuellement d'un écran à un autre, d'un format à un autre, d'un état à un autre.

Contenu

Dans une société saturée d'images, l'artiste ne peut plus faire aujourd'hui l'économie d'une réflexion sur le statut des images, en trouvant un rapport singulier, son propre rapport à celles-ci. C'est à l'exploration et l'expérimentation de ce rapport que cet atelier est consacré. De l'art vidéo au cinéma d'exposition, en passant par le documentaire d'auteur, l'essai, le Net Found Footage, ou encore le cinéma expérimental, l'atelier explorera les multiples possibilités de l'image animée contemporaine.

L'atelier alternera des moments de lecture d'images, de partage et de questionnement de la culture de l'image animée, moderne et contemporaine, sous forme de présentations et de discussions collectives entre les étudiant·es, l'enseignant et des invité·es extérieur·es, avec des moments de réalisations concrètes.

Lors de ces moments de pratiques techniques, les étudiant·es expérimenteront l'écriture d'un synopsis en prenant en compte les contraintes de faisabilité, le repérage, l'organisation du tournage, le montage et la diffusion de leur projet. L'enjeu de ce moment de l'atelier étant de comprendre que les techniques utilisées et la manière de les utiliser sont inséparables de la forme, ils en composent sa grammaire et son identité propre.

Bibliographie

Dominique Païni « Le temps exposé » (le cinéma de la salle au musée) cahier du cinéma/essais

Raymond Bellour « Le corps du cinéma » P.O.L
Henri Colpi/Nathalie Hureau « Lettres à un jeune monteur » Séguier
Robert Bresson « Notes sur le cinématographe » Folio.

Bad taste / print

Enseignant·e(s)

David Coste

Semestre(s) et option(s)

Semestres 4 et 6, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

L'objectif de l'atelier est d'amener les étudiant·es à formuler des langages visuels inscrits dans les enjeux de représentation contemporains. Ces derniers impliquent, pour nous, les questions de la reproduction et de la diffusion du travail en tant que recherche à part entière.

Dans cet espace d'expérimentation les étudiant·es seront amené·es à interroger les outils de reproductions afin d'envisager l'acte d'imprimer, de diffuser comme une recherche à part entière.

L'atelier s'adresse aux étudiant·s qui souhaitent développer leur recherche artistique en faisant émerger des mondes invisibles, en gestation ou latent. Nous tenterons de les matérialiser ensemble dans leur singularité, par l'expérience et l'interprétation visuelle.

La gravure, l'impression numérique, le collage, l'édition, seront autant de registres possible à investir par les étudiant·es.

Contenu

- Aborder les représentations en interrogeant leur nature et leur rapport aux images pré-existantes, questionner leur régime de sens.
- Établir les liens possibles des représentations produite avec la contre culture ou avec l'imagerie populaire.
- Élaborer un langage singulier au travers les expérimentations visuelles, pour en éprouver tant le potentiel que le sens. Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles ou des non-style (appropriationisme, citationisme, document), des traitements, des modes de diffusions. Ces questions seront abordées sur le plan théorique et pratique.

La forme éditée sera questionnée dans le sens d'une large hybridation des langages durant le semestre.

Écriture en atelier

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 12h00-14h00

Objectif(s)

- Développer une pratique de l'écriture à partir de toute forme d'expression artistique.
- Établir un dialogue entre écrit et création artistique.
- Mettre en œuvre toutes formes et fonctions de l'écrit, individuellement ou en groupe.
- Partage de lectures.

Contenu

L'écriture, la création plastique et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire ; écrire c'est comprendre ce que l'on pense.

Ce cours a pour point de départ le plaisir de l'écriture et du partage. Il sera aussi un dialogue entre les diverses formes d'art dont le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, la danse... Pour cela, films de fiction, documentaires et captation de spectacles compléteront nos lectures d'extraits d'œuvres littéraires.

Je souhaite qu'une large part du déroulement de ce cours soit consacrée à la part hédoniste de l'écriture par sa pratique et le désir d'expérimenter : poésie, narration, essai, l'écrit en rapport avec la musique et l'oralité. La mise en œuvre graphique et la relation à l'image, comme au lecteur, à l'édition donc, feront l'objet de notre attention.

Cependant, ce cours accueillera celles et ceux qui auront des motivations plus prosaïques comme la nécessité d'écrire des textes de commande, dossiers, articles, mémoires ou autres...

Des jeux simples d'écriture tels ceux imaginés par Raymond Roussel, les Surréalistes, l'Oulipo, etc. pourront être pratiqués en groupe comme éléments déclencheurs et motivants. Cet atelier se constituera et se développera en fonction de vos personnalités, de vos désirs, de votre maîtrise et votre investissement. Ainsi, nous pourrons aborder des projets plus ambitieux que le simple exercice.

Les rencontres se feront en partie en groupe et d'autre part en rendez-vous individuels autour de vos écrits personnels. Le déroulement et le contenu du cours seront donc définis en fonction des apports de chacun.

Afin, que le plus grand nombre d'entre vous, soit libre, ce cours est placé en 12h et 14h, le mercredi. Nous pourrons aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Cours techniques

Espèces en voie d'édition

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

Lundi Selon le calendrier, convocation par mail. 2 séances

Mardi Selon le calendrier, convocation par mail. 2 séances

Mercredi Selon le calendrier, convocation par mail. 2
séances

Jeudi Selon le calendrier, convocation par mail. 2 séances

Objectif(s)

- Initiation destinée à poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin que les étudiant·es puissent être efficaces individuellement et collectivement.

Contenu

- Initiation technique à InDesign

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

- Mise en page d'un magazine en commun.

Initiation technique à l'image numérique

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

Lundi Selon le calendrier, convocation par mail. 1 séance

Mardi Selon le calendrier, convocation par mail. 1 séance

Mercredi Selon le calendrier, convocation par mail. 1 séance

Jeudi Selon le calendrier, convocation par mail. 1 séance

Objectif(s)

- Initiation destinée à poser les bases techniques de l'image numérique et de photoshop

Contenu

- Caméra raw / couleurs

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition ;
Présentation des différents papiers disponibles ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image : écran / impression ; Profils colorimétriques ; Calibration d'écrans ; Configuration colorimétrique de la suite adobe ; Présentation de Bridge ; Réalisation de planche contact ; Développement d'image : Caméra raw

- Photoshop

Configuration de photoshop ; Taille de l'image ; Recadrage ; Système de calque (courbes, niveaux, etc...) ; Images dynamique ; Masque de fusion ; Accentuation ; Envoyer des images par internet ; Capture d'écran grand format

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

le BBB centre d'art, Christine Sibran, David Mozziconacci

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 11h30-13h
Selon calendrier, 7 à 10 séances sur l'année

Objectif(s)

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

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

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- Des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - Le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - Le cadre légal du-de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT (4 demi-journées en janvier 2024 et 4 demi-journées en mars 2024).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le [BBB centre d'art](#). Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Design cycle 1

Cycle 1, option design

Le cycle 1 design de l'isdaT s'attache à penser des manières de faire du design à une époque où les équilibres sont fragilisés par les effets du modèle de surproduction des sociétés capitalistes.

Cette orientation se traduit par la promotion d'une attitude de conception attentive, sensible et critique prenant en compte la complexité des équilibres écologiques et sociaux : les organisations humaines, les ressources, les modes d'approvisionnement et de production, les usages et les pratiques permettant au-delà d'une proposition figée, une adaptabilité, une réparabilité, voire une auto-gestion par les habitants concernés.

Ainsi, la spécificité de la formation tient pour une part à la pratique d'un terrain. Confrontés à des contextes de projet divers et ancrés dans le réel, les étudiants sont initiés à observer, analyser, sonder les contextes approchés pour être au plus près des protagonistes et des spécificités des territoires*. Elle se définit pour une autre part, par une pratique d'atelier, lieu où est cultivé un esprit d'ingéniosité et d'inventivité pour penser et fabriquer des formes opératoires susceptibles de rendre le monde plus habitable au quotidien, qu'il s'agisse d'en dessiner les signes, les objets ou les espaces.

**Cette pratique d'enquête relève autant d'un apport méthodologique que d'une stratégie d'insertion dans un tissu économique et social.*

Au premier cycle, l'option design mention "espaces et objets" forme des designers aptes à concevoir et mener des projets dans le champ du design, avec une attention particulière aux ressources et aux modes de production et à procéder à leur mise en œuvre à travers la conception d'objets et/ou d'aménagements à destination des espaces sociaux (de la sphère privée à la sphère publique).

À partir de l'analyse d'un véritable cahier des charges émanant de situations réelles, les étudiant·es apprennent à mobiliser des savoirs et des techniques propres à la méthodologie de projet de l'espace et de l'objet, ainsi qu'à produire des documents techniques permettant la production et la reproduction dans divers lieux de fabrication.

Acquisition

- Maîtrise des étapes de la conduite de projet (analyser, concevoir, fabriquer, représenter)
- Maîtrise des outils de conception du dessin 2D à la maquette traditionnelle jusqu'à la maquette 3D, impression numérique, etc.
- Maîtrise des outils de représentation du dessin codé aux logiciels 2D et 3D, à l'animation, au rendu 3D...
- Identifier les champs de pratiques et les enjeux associés, constitution d'un corpus critique
- Savoir présenter oralement et mettre en espace une

démarche de projet dans le cadre d'une demande spécifique

- Initier une démarche personnelle
- Développer un sens critique.

Objectifs

- Former des designers polyvalents, capables d'articuler plusieurs échelles d'intervention en fonction des situations données (comment une proposition d'organisation spatiale se lie à une proposition de signalétique par exemple)
- Former des designers capables d'ajuster les outils de production, les matériaux travaillés, les gestes de production en fonction des contextes approchés.
- Initier aux différents modes de fabrication, à l'expérience de différents modes de production afin d'envisager des articulations singulières
- Former des designers à développer une attention aux ressources
- Sensibiliser à la réparabilité, à la maintenance, au prendre soin

Débouchés professionnels et bassin d'emploi

Designer, assistant designer, prototypiste, artisan designer. L'étudiant·e doit maîtriser les outils utilisés dans la profession pour pouvoir intégrer un studio de design, ou une agence d'architecture, d'architecture intérieure.

La pratique des différents ateliers lui permet aussi d'avoir une connaissance dans les fabriques lui permettant de concevoir mais aussi parfois de fabriquer ses créations. Les compétences méthodologiques, les outils et les savoir-faire acquis lui permettent également d'intégrer des domaines connexes : scénographie d'exposition, conception des paysages urbains, outils de médiation.

Cette formation permet de former des créateurs capables d'intégrer des domaines comme l'architecture intérieure, le design de produit, de mobilier, le design d'espace, l'architecture, la scénographie, l'artisanat, avec une sensibilité particulière aux enjeux de réemploi, de circuit court et une expérience de divers modes de production : savoir-faire locaux, artisanat, fablab, manufactures. Le bassin visé est en premier lieu l'Occitanie en raison de sa proximité et des réseaux de partenaires développés par l'isdaT.

Grille des crédits

semestre 3	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 5	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	6
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 4	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 6	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4
Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Diplôme	15
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

Présence des enseignant·es

- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lionel Bataille**
lundi
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **N N**
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
vendredi
(semaine impaire) jeudi
- **Nathalie Bruyère**
mardi, jeudi
- **Michel Gary**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Hervé Ambal**
mardi, vendredi
- **Samuel Aden**
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Initiation technique logiciels 2D Rémy Lidereau	Atelier dessin : VcM Sandra Aubry		Dessin codé Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	Talking about design Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Maquette Lionel Bataille		Atelier dessin : VcM Sandra Aubry	Coordination Nathalie Bruyère	Infographie : le début Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino			Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire N N		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier projet SdA Michel Gary	Atelier projet SdA Michel Gary	Atelier projet SdA Michel Gary	Dessin codé Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	Talking about design Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h	Maquette Lionel Bataille	Atelier projet SdA Michel Gary	Español Felip Martí-Jufresa	Atelier projet SdA Michel Gary	Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				Infographie : le début Jean-Marc Evezard
18h-19h					
19h-20h	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	SdA - Dessin codé Hervé Ambal	Méthodo recherche documentaire N N	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier de projet : VdT Philippe Grégoire	Atelier dessin : VcM Sandra Aubry	Coordination Jean-Marc Evezard	Dessin codé Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	Talking about design Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Maquette Lionel Bataille	Atelier de projet : VdT Philippe Grégoire	Atelier dessin : VcM Sandra Aubry	Web 2e design N N	Infographie : la suite Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino		Méthodo recherche documentaire N N	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier de projet : VdT Philippe Grégoire		Coordination Jean-Marc Evezard	Dessin codé Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	Talking about design Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h	Maquette Lionel Bataille	Atelier de projet : VdT Philippe Grégoire	Español Felip Martí-Jufresa	Web 2e design N N	Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h					
15h-16h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré		Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Infographie : la suite Jean-Marc Evezard
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h			Méthodo recherche documentaire N N		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Maquette Lionel Bataille		Écrit DNA Laetitia Giorgino	Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Samuel Aden	Infographie : accélération Jean-Marc Evezard
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h	Prépa vie pro			Philosophie III Ana Samardžija Scriverener, Étienne Cliaudet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Mise en espace : RDV Sandra Aubry		Concourir Jean-Marc Evezard	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Maquette Lionel Bataille	Atelier projet SdA Michel Gary	Suivi écrit DNA Philippe Grégoire	Atelier projet SdA Michel Gary	Infographie : accélération Jean-Marc Evezard
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h			Español Felip Marti- Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scriverener, Étienne Cliauat	Español Felip Marti- Jufresa
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier projet SdA Michel Gary	Atelier projet SdA Michel Gary	Atelier projet SdA Michel Gary	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	Talking about design 2 Adam Scriverener
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Marti- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Maquette Lionel Bataille	Mise en espace : RDV Sandra Aubry	Prépa DNA : RDV Hervé Ambal	Suivi de projet Samuel Aden	Infographie : la maîtrise Jean-Marc Evezard
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h				Coordination Jean-Marc Evezard	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Mise en espace : RDV Sandra Aubry	État des recherches	Philosophie III Ana Samardžija Scriverener, Étienne Cliauwat	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Talking about design 2 Adam Scriverener		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Maquette Lionel Bataille	Prépa DNA Michel Gary	Prépa DNA Michel Gary	Prépa DNA Michel Gary	Infographie : la maîtrise Jean-Marc Evezard
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h			Español Felip Martí- Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scriverener, Étienne Cliauwat	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Prépa DNA Michel Gary	Prépa DNA Michel Gary	Web 3e design N N	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino		État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	Talking about design 2 Adam Scriverener
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

Concourir

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Le travail se déroulera avec 3 groupes de travail : projet personnel (Samuel Aden), enjeux du concours choisi par l'étudiant·e (Nathalie Bruyère), choix et création d'une charte graphique spécifique à l'étudiant·e (Jean-Marc Evezard)

Répondre à un concours, avec tout ce que cela implique, de rigueur, de rapidité, de délais, d'outils et de méthodologie propre à cet exercice qui oblige à faire des choix vers des convergences sur un point précis. Ce sera l'occasion de se confronter à un cahier des charges réel et de mettre en pratique les outils enseignés à l'école.

Contenu

À partir d'un concours que les étudiant·es choisiront en design, en architecture d'intérieur, ou sur les matériaux, entre signe dans l'espace et design graphique... ayant un rapport avec les pratiques enseignées en design et design graphique à l'isdaT.

Une liste exhaustive sera proposée : Mini maousse, Design Parade, Archistorm... mais les étudiant·es pourront en proposer d'autres.

Le choix sera validé entre les étudiant·es et les enseignant·es mais devront impérativement être en lien avec les finalités professionnelles de l'étudiant·e (designer, scénographe, architecte d'intérieur, signe dans l'espace).

Les réponses devront comprendre :

- Une présentation écrite des enjeux et choix effectués,
- Un cahier de recherche libre,
- Plans de masse (1/500), plans intérieurs (1/50), détails (1/20) (liste à établir suivant le concours avec les professeurs encadrants)
- Vue 3D,
- Maquettes,
- Vidéo de présentation.

Ces éléments seront obligatoires même s'ils ne sont pas demandés dans le concours choisi.

Les propositions devront être en lien avec les sujets d'étude personnels des étudiant·es, elles devront servir les démarches engagées pour le DNA et pour le second cycle et de lien professionnel pour le deuxième cycle. Il s'agit de faire

le lien, entre tous les apports, la création de son univers graphique, sa méthode de travail.

Les projets pourront, en outre, être suivis dans le cours de design d'infographie du premier cycle, sur rendez-vous avec la présence de professeur·es de projet.

Une passerelle et une attention particulière sera mise en place entre le suivi des concours et cours d'infographie 2d-3d afin que les compétences, les savoir-faire et les connaissances issus de ces cours soient effectivement mis en application et que les étudiant·es puissent réellement utiliser leur écriture graphique personnelle dans les rendus des planches.

Bibliographie

- *Drawing for landscape architecture*, Edward HUTCHISON, Éditeur : Thames & Hudson, 2016.
- *Basics Maquettes d'architecture*, Alexander SCHILLING, Éditeur : Birkhäuser, 2006.
- *Images des microcosmes flottants, Nouvelles figurations architecturales japonaises*, Olivier MEYSTRE, Éditeur : Park Books 2017.

Propositions

<https://www.lamaisonconvertible.fr/pages/concours-design>

<https://www.designzerodechet.fr/>

<https://intramuros.fr/concours-porada-les-miroirs-a-lhonneur-intramuros/>

<https://intramuros.fr/concours-bois-francais-et-design-2023-inscrivez-vous-intramuros/>

<https://www.archistorm.com/?s=concours>

Concourir

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Le travail se déroulera avec 3 groupes de travail : projet personnel (Samuel Aden), enjeux du concours choisi par l'étudiant·e (Nathalie Bruyère), choix et création d'une charte graphique spécifique à l'étudiant·e (Jean-Marc Evezard)

Répondre à un concours, avec tout ce que cela implique, de rigueur, de rapidité, de délais, d'outils et de méthodologie propre à cet exercice qui oblige à faire des choix vers des convergences sur un point précis. Ce sera l'occasion de se confronter à un cahier des charges réel et de mettre en pratique les outils enseignés à l'école.

Contenu

À partir d'un concours que les étudiant·es choisiront en design, en architecture d'intérieur, ou sur les matériaux, entre signe dans l'espace et design graphique... ayant un rapport avec les pratiques enseignées en design et design graphique à l'isdaT.

Une liste exhaustive sera proposée : Mini maousse, Design Parade, Archistorm... mais les étudiant·es pourront en proposer d'autres.

Le choix sera validé entre les étudiant·es et les enseignant·es mais devront impérativement être en lien avec les finalités professionnelles de l'étudiant·e (designer, scénographe, architecte d'intérieur, signe dans l'espace).

Les réponses devront comprendre :

- Une présentation écrite des enjeux et choix effectués,
- Un cahier de recherche libre,
- Plans de masse (1/500), plans intérieurs (1/50), détails (1/20) (liste à établir suivant le concours avec les professeurs encadrants)
- Vue 3D,
- Maquettes,
- Vidéo de présentation.

Ces éléments seront obligatoires même s'ils ne sont pas demandés dans le concours choisi.

Les propositions devront être en lien avec les sujets d'étude personnels des étudiant·es, elles devront servir les démarches engagées pour le DNA et pour le second cycle et de lien professionnel pour le deuxième cycle. Il s'agit de faire

le lien, entre tous les apports, la création de son univers graphique, sa méthode de travail.

Les projets pourront, en outre, être suivis dans le cours de design d'infographie du premier cycle, sur rendez-vous avec la présence de professeur·es de projet.

Une passerelle et une attention particulière sera mise en place entre le suivi des concours et cours d'infographie 2d-3d afin que les compétences, les savoir-faire et les connaissances issus de ces cours soient effectivement mis en application et que les étudiant·es puissent réellement utiliser leur écriture graphique personnelle dans les rendus des planches.

Bibliographie

- *Drawing for landscape architecture*, Edward HUTCHISON, Éditeur : Thames & Hudson, 2016.
- *Basics Maquettes d'architecture*, Alexander SCHILLING, Éditeur : Birkhäuser, 2006.
- *Images des microcosmes flottants, Nouvelles figurations architecturales japonaises*, Olivier MEYSTRE, Éditeur : Park Books 2017.

Propositions

<https://www.lamaisonconvertible.fr/pages/concours-design>

<https://www.designzerodechet.fr/>

<https://intramuros.fr/concours-porada-les-miroirs-a-lhonneur-intramuros/>

<https://intramuros.fr/concours-bois-francais-et-design-2023-inscrivez-vous-intramuros/>

<https://www.archistorm.com/?s=concours>

Production Vecteur Monstration

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h et 14h-16h

Mercredi 9h-13h et 14h-18h

Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Objectif(s)

Préparer les étudiants au diplôme (DNA).
Exposer une sélection de travaux réalisés lors des précédents semestres, développer des dispositifs d'accrochage innovants, rendre compréhensible votre démarche, éprouver vos connaissances lors de la présentation de vos travaux.

Contenu

Attendus DNA

Lors de votre soutenance, les travaux des 6 semestres sont évalués. Vous devrez être en mesure de présenter dans les espaces dédiés une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Vous devrez être en capacité de communiquer aux membres du jury la compréhension que vous avez des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, et également d'énoncer les perspectives et les hypothèses de développement que vous comptez projeter dans un avenir proche. Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Dans ce cours et dans les ateliers techniques, vous finaliserez les travaux des semestres précédents et vous vous consacrerez à l'élaboration de nouveaux projets. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation des modes de production choisis inhérents aux projets présentés. Un travail de confrontation à travers des discussions collectives et des accrochages des travaux réalisés sera mis en œuvre régulièrement. Vous vous efforcerez à structurer votre argumentaire et travaillerez à la bonne compréhension de votre démarche à l'oral.

Les assistant.es des ateliers techniques vous accompagneront dans la finalisation et réalisation de vos travaux.

Suivi de projet : Carte blanche

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Objectif(s)

Définir un territoire de recherche qui nous est propre.
Expérimenter pour trouver une technique ou médium de prédilection. Définir une méthode propre à son projet personnel. Trouver des partenaires pour injecter du réel à son projet. Se lancer dans des tentatives de choses potentielles. Utiliser l'atelier comme lieu d'expérimentation. Se construire sa propre bibliothèque de référence propre à son sujet. Définir un regard critique personnel.

Contenu

Projet personnel
La majorité du temps est consacré à l'accompagnement individuel sur rdv à des temps déterminés.

Partage collectif
Des moments de partage collectif seront définis ponctuellement afin de confronter l'avancement de son projet personnel au groupe. Autrui étant un regard extérieur primordial pour une construction personnelle.

Rencontres/visites
Ponctuellement pourront être proposés des rencontres avec des designers, des fabricants ou des acteurs du champ du design.

Attendu

Rendez-vous et temps collectif obligatoire, suivant planning

Atelier dessin : Le Vivant comme Modèle

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mercredi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Nous sommes capables de distinguer 1000 logos de marques mais incapables de reconnaître 10 feuilles de végétaux, Baptiste MORIZOT

À l'heure de l'urgence écologique, penser et concevoir un projet en conscience, invite de fait à repenser les méthodes et les outils de conceptions. Ici, la posture et l'engagement dans la démarche se veulent éthiques, systémiques et durables. Le choix, la manipulation et l'utilisation des matériaux fait sens par la connaissance de leurs propriétés physiques, leurs géolocalisations, leurs procédés d'extraction, leurs transformations, acheminements et distributions.

Les ressources du Jardin Botanique et nos différents déplacements nous permettront de questionner les rapports du design au « vivant » en créant des encres et des matériaux « bio-sourcé-es ». L'exposition *La fabrique du vivant*, au centre Pompidou, sera notre fil rouge. Plantes tinctoriales, médicinales ou aromatiques, minéraux, algues, mycélium, lichen, bactéries, cire d'abeille... De l'écofact à l'artefact, comment s'inspirer du vivant pour concevoir et fabriquer de nouveaux imaginaires ? Comment transmuter un matériau en un paradigme de faire et de pensée, sans l'épuiser ni l'enfermer dans une posture programmatique ?

Notre approche se veut à l'image même du système de la biodiversité qui englobe l'ensemble des relations établies par les divers êtres vivants entre eux ainsi qu'avec leur milieu. La biodiversité est l'illustration même d'une structure en échelle de grandeur ou d'une structure fractale, où les parties qui constituent l'ensemble sont similaires au tout. L'expérimentation et le dessin s'articulent entre connaissance et pratique des savoir-faire depuis des sites et contextes d'études. Ils passent par l'analyse et l'observation du micro au macro, ce jeu de rapports d'échelles permettant de poser les bases conceptuelles et méthodologiques de notre démarche.

Partenariats

- Jardin botanique Henri Gaussen,
- Le laboratoire de recherche en science végétale

- Intervenants chercheurs de l'Université Paul Sabatier
- Le Museum

Contenu

Observations & Expérimentations

- Observation et travail sur sites (Jardin botanique Henri Gaussen, Museum, Parcs...)
- Expérimentations autour des matériaux et encres bio-sourcé-es.

Attendu

- Éditions de fiches recettes/mode d'emploi sur les processus, selon des modes de représentations singuliers.
- Archivage des expérimentations et échantillons. (Materiauthèque)
- Conception et création d'une édition commune.

Planning des sorties (?)

Bibliographie

- *Apprendre à voir*, Estelle ZHONG MENGUAL, 2021
- *La fabrique du vivant*, catalogue d'exposition sous la direction de Marie Ange BRAYER, édition du Centre Pompidou, 2019
- *Manières d'être vivant*, Baptiste MORIZOT, 2020
- *Le vivant comme modèle*, Gauthier CHAPELLE, 2020
- *Les natures en question*, Philippe DESCOLA, collection Collège de France, 2018
- *Reclaim, recueil de textes écoféministes*, Emilie HACHE, 2016

Atelier de projet : Studio des Alternatives

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-12h30 et 14h-18h

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

Jeudi 9h-12h30, 9h-12h et 14h-18h

Objectif(s)

Dans cet atelier, il s'agit d'acquérir l'ensemble des outils, démarches, et méthodes contribuant à l'appropriation d'une culture de projet ; de la conception à la réalisation à l'échelle une. De fait, centré sur le faire, c'est plus précisément au travers les gestes de construire avec des matériaux de ré-emploi et des ressources locales que le Studio des Alternatives entend intervenir dans la mise en forme du monde matériel, de contribuer à l'édification d'une écologie des formes à venir.

Contenu

Le Studio des Alternatives (SdA) est un atelier de projets en design des écosystèmes s'inscrivant et agissant au sein même d'une plateforme collaborative d'enseignement interdisciplinaire en réseau où universitaires, associatifs, architectes, artisans, militant·es, designers, futures designers s'unissent pour travailler ensemble autour de sujets et objets d'étude communs.

S'inscrivant dans une certaine histoire du design, de l'architecture et de l'art, dans la lignée du design radical italien des années 1970 ; structuré en atelier (Chantiers collectifs - ateliers techniques - chantiers participatifs - workshops - stages...) visant le développement de projets, de scénarios de vie et de travail alternatifs ; le SdA a choisi de privilégier la mise en confrontation directe plutôt que l'élaboration de projets abstraits détachés d'un « milieu » ou d'un « territoire » ; comme une autre façon concrète d'aborder le réel ; un réel marqué des urgences contemporaines. Épuisement des ressources, dérèglement climatique, clivages sociaux ; chaque problème interroge la responsabilité qui nous incombe. Que devons-nous entreprendre dans un futur immédiat ? quelle corrélation sociale et politique, à la technique et à l'industrie devons-nous dessiner dans un monde des transitions ? Quelles

matières et quels matériaux pouvons-nous dorénavant et toujours travailler ? Avec quels équipements-outils ? Et pour répondre à quelles nécessités sociales ? Quelle sera la fonction et la position de la ou du designer ?

Interrogeant l'action humaine au sein des écosystèmes artificiels, naturels, anthropiques ou humanisés ; nous trouverons la matière à penser nos modes d'action de produire et construire autrement tout en interrogeant la place de l'industrie à l'ère de l'anthropocène. Car en effet si dans les faits un pan du design a cherché son autonomie et sa légitimité en s'alliant aux intérêts économiques de l'industrie, un autre a choisi de s'aventurer en dehors du modèle productiviste centralisé. Alors, en vue d'acquérir la liberté de ne pas produire continuellement et d'éviter l'ajout d'objets supplémentaires au monde, ce dernier a cherché à repenser l'existence des êtres et du vivant dans leur rapport à leur milieu technique, culturel et naturel. En préconisant de produire en dehors des critères de rendement (autoproduction), en dépassant les logiques de profit à court terme, en s'écartant des outils de production industrielle à grande échelle ; l'expérimentation et l'observation des milieux, de leurs ressources, les organisations humaines et sociales furent placées au centre même de ces interactions pour aujourd'hui données mutuellement lieu à une hétérogénéité de nos modes de production. À cet endroit le SdA étudiera les possibles changements/transmutations que peut opérer le ou la designer dans la création, la conception et la construction des espaces, la fabrication des objets, et les modes d'habiter.

Dans la continuité des années précédentes, le SdA vous propose de poursuivre le travail engagé sur des situations-contextes de projet réel aux échelles et modalités pédagogiques différenciées.

1) Dans les ateliers du pôle volume

> à l'échelle de la ville, à l'intérieur d'un espace dédié aux nouveaux modes de vie et de travail des étudiant·es, en concevant et en réalisant l'agencement et le mobilier du tiers-lieu "La Turbine" de la Cité Internationale des Chercheurs à partir de matériaux de réemploi : le projet "TURBINE" **pour les 2e années design.**

> à destination de la nef de la cathédrale de la Sède, en partenariat avec le musée départemental du palais des évêques à Saint-Lizier et du Service Conservation Musées Patrimoine et Archéologie ; il s'agira à partir d'essences de bois local de concevoir des prototypes d'assises déclinables : le projet "BANC" **pour les 3e années design.**

2) En concours

> en milieu rural en contribuant à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à partir de matériaux de réemploi : le projet "UTOPARC".

<https://www.pahlm.org/>

<https://www.3paformation.fr/>

3) En stage

> l'étude, la conception et la création d'un prototype de cuisine en "KIT". L'objectif de ce stage serait de concevoir et de réaliser des modules d'aménagement et rangement rendant les cuisines plus confortables et fonctionnelles mais aussi adaptables aux différents types de locataires (diversité

Atelier de projet : Studio La ville des temps

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mardi 9h-13h
Jusqu'à fin avril, début de l'aide aux diplômés et 14h-18h
Jusqu'à fin avril, début de l'aide aux diplômés

Objectif(s)

Objectifs 1 :

La ville des temps interroge les conséquences à moyen et long-terme de la crise sanitaire de 2020 sur nos pratiques et usages des espaces publics et domestiques, et propose le projet de les repenser pour en concevoir des usages plus hybrides.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique ; positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité temporel de la vie urbaine ; car lieu de vie/travail H24, pour tout individu bénéficiant d'un logement. Qu'en est-il 3 ans plus tard, et que retenir de cette crise aux multiples formes, à travers ce qui a été fait – non fait – afin de mieux appréhender les prochaines crises – pandémies – ?

Contexte particulier de l'étude

Le quartier du Mirail - Bellefontaine, Reynerie, Mirail-université -, conçu par les architectes et urbanistes G. Candilis, A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; l'une des figures majeures de l'architecture et l'urbanisme du logement social de la seconde moitié du XXe siècle et de l'identité urbaine et sociale de Toulouse, au centre de projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Objectifs 2 :

- Étudier un sujet sociétal complexe, par une analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : son espace urbain versus les appartements d'un de ses grands ensembles.
- Travailler à partir d'outils méthodologiques différents et complémentaires et de formats de représentations multiples.
- Restituer son travail de manière pertinente et sensible.

Contenu

À l'appui de vos propres expériences pendant les périodes de confinement & à partir de références en design,

architecture, art, sociologie, & anthropologie, **la ville des temps** interroge les multiples façons dont l'individu ou le groupe - ici les habitant·es -, ont adapté ou modifié les pratiques spatiales et temporelles de leurs cadres publics et domestiques,

Contextualisé sur le quartier toulousain du Mirail, il s'agira d'y observer avec attention les pratiques habitantes d'un quartier d'habitat populaire pour les étudier avec précision, afin qu'elles constituent les matières vives de vos projets.

La ville des temps porte un travail en 2 séquences.

Dans une 1°, il s'agit d'un travail d'enquêtes collectives de terrain auprès des habitant·es et responsables : associations, bailleurs, élus, ... , puis de la représentation des données recueillies, sous forme d'un montage visuel photos/vidéos/dessins/textes portant votre narration et faisant office de cahier des charges.

Dans un 2°, il s'agit d'un travail individuel de développement de projet, portant sur l'amélioration des espaces-temps étudiés.

Bibliographie

Bibliographie sélective :

- L'attitude et le travail de *Forensic Architecture* : groupe de recherche transdisciplinaire basée à la Goldsmiths university de Londres . Eyal Weizman en est son créateur et directeur.
- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, Ed. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, Ed. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969.
- La revue *Urbanités*
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, Ed. du Seuil, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.
- *Chronotope : aménagements spatio-temporels pour des villes résilientes*, Rapport PUCA, 2013.
- *On est bien arrivés*, Renaud Epstein, Ed. Le nouvel Attila, 2022.
- *Ces quartiers dont on préfère ne plus parler : les métamorphoses de la politique de la ville 1977-2018*, Renaud Epstein & Thomas Kirzbaum , in *Parlement(s) revue d'histoire politique* 2019/3- N°30- P 23 à 46.
- *Les pratiques habitantes au cœur de la recherche contemporaine sur les « lieux de la ville »* : Cécile Fries-Paiola et Axelle De Gasperin, *Revue géographique de l'Est*. Vol 54/N°3-4 2014
- *Enquêter, enquêter mais pour élucider quel crime ?* Camille de Toledo, résidence partenariat Ecole urbaine de Lyon, Fête du livre de Bron, European-Lab 2021,
- *Pour de nouvelles urbanités : du projet urbain au projet humain*, de nombreux contributeurs dont Dominique Alba architecte- Atelier parisien d'urbanisme Apur-, Michel Lussault géographe & directeur de l'Ecole urbaine de Lyon, Nicolas Delon -architecte 2020

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Cours techniques

« Nous savons tous dessiner ! » dessin(s) entre autre codé – acquisition

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 9h-12h

Objectif(s)

Dessiner, assembler, projeter

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

Contenu

L'acquisition des modes et des méthodes de représentation par le dessin, principalement à main levée, se fera aussi bien par des temps d'étude extérieurs qu'intérieur à l'atelier. Nous aborderons les techniques de représentation à travers de 2 temps de production.

Temps 1 : Dessiner pour comprendre et montrer

Nous aborderons la représentation en plan et en coupe à travers la production maraîchère et saisonnière : couper, éplucher, décortiquer. Puis nous placerons ces premières formes rondes dans des boîtes pour pouvoir les mettre rapidement en perspective. A partir de ces premières expérimentations, nous projetterons une boîte, un objet, de petite taille mais contenant tout un univers qui nous permettra d'aborder les notions de contenant, de contenu, de coffrage, de moule, de treillis, de structure, d'armature... une boîte à penser, une boîte à rêver, une boîte à espace. Nous fabriquerons cette boîte en passant dans chacun des ateliers : bois, maquette, fer, moulage. Nous aurons au préalable dessiner les supports à sa fabrication : esquisses, plans, coupes, élévations, épures.

Temps 2 : Dessiner pour construire une pensée

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

- Articulation / encastrement,
- Construction / déconstruction,
- Rationalisme / symbolisme,
- Brutalisme / minimalisme,

- Accumulation / légèreté, etc.

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

Nous conviendrons au cours de l'année d'une à deux séances communes avec les professeurs des cours communs avec Jean-Marc Evezard et Lionel Bataille pour l'étude de cas, un exercice d'analyse de standards appartenant aujourd'hui à l'histoire du design et de l'architecture et qui permet de mettre en pratique et de valider de manière conjointe les acquis de l'année.

Aussi nous conviendrons avec Sandra Aubry de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée le mercredi en semaine paire pour explorer des manières de faire de façon complémentaire et échapper au syndrome de la page blanche. Nous nous retrouverons en semaine ce qui dégradera les vendredis des cours de dessin.

Outils et matériels obligatoires :

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

Attendus :

- S'initier à la conduite de projet, analyser, concevoir, maquetter, tester, prototyper, par le dessin.
- Découvrir et expérimenter des langages artistiques, des modes de représentation, du savoir-faire manuel grâce au dessin.

« Nous savons très bien dessiner ! » dessin(s) entre autre codé – évolution

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14h-16h

Objectif(s)

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

Contenu

Nous mènerons encore des temps d'études aussi bien extérieurs qu'intérieurs à l'atelier.

Nous aborderons les différentes échelles de représentation à travers 2 temps de travail :

Temps 1 : Plonger dans le réel
Appréhender un territoire par le relevé, par la connaissance de quelques éléments clefs.
De l'aménagement de la ville et en particulier de l'espace urbain public, au pas de porte de son chez-soi... Nous continuerons à retranscrire dans notre journal de bord (dans la continuité des carnets tenus aux semestres précédents) les trames, les matières, les formes qui font la ville, aussi bien celles proches que celles plus difficiles d'accès car méconnues et à découvrir. Nous appréhenderons différents rapports d'échelle : du particulier au général, de l'interstice à la place et vice versa. Nous nous mettrons en situation en nous obligeant à changer de point de vue.

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

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

Nous aborderons les notions réglementaires d'accessibilités des personnes à mobilité réduite et les normes d'usages de passage liées dans les équipements publics à l'évacuation des personnes.

Temps 2 : Mise en espace / scénographie / monstration ...
A partir des plans connus des salles de l'école et des relevés possibles encore à faire ou déjà fait, nous dessinerons pour projeter sa diplômabilité et construire son discours...

Aussi nous conviendrons avec Sandra Aubry de séances communes de dessins intensifs sur une demie à une journée (le mercredi en semaine paire) pour explorer des manières de faire et échapper au syndrome de la page blanche. Nous nous retrouverons en semaine ce qui dégagera les vendredis des cours de dessin.

Outils et matériels obligatoires :

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

Attendus :

- Savoir présenter en dessin une démarche de projet
- Savoir mettre en espace une démarche de projet, en scénariser, et en scénographier sa présentation.
- Maîtriser les fondamentaux techniques propres aux codes de représentation et de conception/création en design.

Planning des cours > Sandra et Herve (pour septembre)

Coordination semestre été

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Coordonner, discuter, s'organiser, réunion de travail,
résoudre des problèmes de coordination.

Contenu

Réunion avec les directions, rendez-vous individuels.

Bibliographie

- *L'art de devenir une équipe agile*, Claude AUBRY, Etienne APPERT, Édition : Dunod, 2019.

Coordination semestre hiver

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Coordonner, discuter, s'organiser, réunion de travail,
résoudre des problèmes de coordination.

Contenu

Réunion avec les directions, rendez-vous individuels.

Bibliographie

- *L'art de devenir une équipe agile*, Claude AUBRY, Etienne APPERT, Édition : Dunod, 2019.

De la maquette 2D à la maquette 3D (la suite)

À partir du mois de mars, dans le cadre de la préparation individuelle au DNA, l'étudiant-e approfondit un ou plusieurs de ses précédents travaux en appliquant méthodes de créativité et outil maquette pour en faire émerger et amplifier un projet.

Enseignant-e(s)

Lionel Bataille

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 8h-11h30
Fin à 11h30 si module de préparation à la vie professionnelle

Objectif(s)

Créativité, technologies, matériaux et procédés.

Contenu

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

- La créativité : contrairement à ce que l'on pourrait croire, la créativité n'est pas réservée à quelques cerveaux mutants, elle se travaille, elle se muscle ! Développer la capacité créative des étudiants n'est donc pas un mythe et repose sur une véritable méthodologie qu'il convient de suivre pas à pas et d'appliquer le plus souvent possible. Si le brainstorming, méthode d'animation, est l'outil de créativité le plus connu, il génère rarement un résultat clairement identifiable et utilisable sur des thèmes complexes comme ceux qui sont proposés aux étudiant-es. La méthode du quota d'idées sera expérimentée dans un premier temps, puis la technique de concassage SCAMPER, méthode de simulation, permettra d'examiner une idée, un concept, un produit, un projet ou un problème sous plusieurs angles grâce à l'utilisation systématique des opérateurs SCAMPER. Bien que le designer n'ait pas besoin d'être tout le temps créatif, la créativité exercée en solitaire ou en groupe, est indéniablement le fruit de la richesse du projet de design. Après des exercices diversifiés en petits groupes, appliqués à un produit, à l'organisation d'une association puis au positionnement d'une startup artisanale, le projet d'application « Low Tech / High Touch » sera défini à partir des projets engagés par les étudiant-es au sein des différents studios.

- Une mise à niveau AutoCad prendra place dès la rentrée de septembre.

Infographie : accélération

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 9h-13h

Objectif(s)

- Maîtriser et utiliser les outils de conception et de représentation dans une démarche créative.
- Savoir mêler les différents médias pour acquérir et affirmer une écriture personnelle.
- Faire comprendre au spectateur ses idées et ses envies.
- Continuer et augmenter sa capacité à communiquer ses projets à travers sa démarche.
- Réactiver et mettre en œuvre les méthodes et les enseignements acquis en deuxième année tout en composant avec les contraintes inhérentes à cette troisième année qui doit permettre à l'étudiant·e de devenir "auteur" de sa production.
- Introduction de la « quatrième dimension » dans la représentation : le temps, le mouvement

Contenu

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

Attendus :

- être capable de ré-investir toutes les notions acquises en deuxième année dans les projets de design et personnels (infographie 2D, 3D, croquis perspectifs, univers graphique personnel)
- continuer le corpus de références visuelles : "visiothèque"
- maîtriser les bases de la production d'images animées 2D et 3D
- être capable de mener un projet de film de communication de projet de la conception à la réalisation.

Bibliographie

La Fabrique du créatin digital, Michel DESMURGET, Seuil : 2019

Infographie : la maîtrise

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 9h-13h

Objectif(s)

Accompagnement au diplôme :

- Finaliser et/ou fabriquer tous les éléments de communication nécessaires à la présentation au diplôme.
- Mettre en œuvre toutes les compétences acquises

En lien avec aide aux diplômés

Contenu

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

Attendus :

Savoir s'organiser pour produire tous les éléments graphiques nécessaires à la présentation d'un DNA.

Bibliographie

La Fabrique du créatin digital, Michel DESMURGET, Seuil : 2019

Studio S.d.A - Dessin codé

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-12h30 et 14h-16h30

Objectif(s)

Apprendre à exprimer et à représenter un projet tout au long du processus de conception.
Savoir présenter clairement son projet aussi techniquement que plastiquement.

Contenu

Au sein du studio les alternatives, studio de projets, nous explorerons la représentation du projet à travers ses différentes phases de conception :

- Diagnostic, analyse, état des lieux
- Esquisse
- Avant-projet sommaire et détaillé
- Projet

Nous chercherons à épuiser toutes les formes que pourra prendre un projet à travers les différents modes de représentation. Il s'agit bien ici de continuer à relier une réflexion pensée et dessinée avec les ateliers de fabrication. Le projet devra s'exprimer pleinement aussi bien en dessin qu'en volume, techniquement et plastiquement à toutes les échelles. Nous mènerons aussi un travail d'épure, représentation du modèle à réaliser à l'échelle 1, pour bien en apprécier ses épaisseurs et ses assemblages. Ce travail sera réévalué au fur et à mesure de l'avancement du projet et de la compréhension de sa fabrication.

Le projet s'exprimera pleinement à travers sa représentation. Tous les dessins rassemblés en constitueront sa mémoire et sa trace. Ils seront nécessaires à sa démonstration lors des bilans semestriels et des diplômes de fin de cycle.

Attendus :

Carnet de recherche, processus de production
Relever de mesure du lieu 1/50e
Esquisses
Plan d'étude 1/20e
Détails 1/10e
Épure des gabarits

De la maquette 2D à la maquette 3D

Enseignant-e(s)

Lionel Bataille

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 13h30-16h30

Objectif(s)

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

Contenu

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

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

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

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

Nous conviendrons au cours de l'année d'une à deux séances communes avec les professeurs des cours communs avec Jean-Marc Evezard et Hervé Ambal pour l'étude de cas, un exercice d'analyse de standards appartenant aujourd'hui à l'histoire du design et de l'architecture et qui permet de mettre en pratique et de valider de manière conjointe les acquis de l'année.

Infographie : le début

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

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

Acquis visés :

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

Contenu

- Cet enseignement débutera par une ou deux séances en début d'année de pratique du dessin d'observation et de perspective. Ce travail sera suivi tout au long de l'année de carnet de croquis à produire.
- Ensuite vient l'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) en complément du cours "espèce en voie d'édition" et en allant plus loin, dans les techniques de masquage, de compositing et de détourage.
- Puis l'acquisition des outils d'infographie 3D (sketchup, twinmotion)
- À partir d'analyses et de la collecte d'images, les étudiant·es mènent une réflexion sur la place et le rôle des images aujourd'hui ; doit-on croire tout ce que l'on voit ? Comment, quand et pourquoi utiliser les images ?
- Les étudiant·es se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture. À partir de collecte d'image dans un corpus intitulé : "visiothèque"
- Un suivi et des cours spécifiques seront organisés afin de soutenir les projets engagés au sein des différents cours.

Attendus :

- Savoir dessiner ce qui nous entoure, être à l'aise avec la perspective à main levée
- Avoir un corpus de références visuelles : "visiothèque"
- Avoir entamé la réflexion et la production d'un univers graphique personnel

- Acquisition des bases de l'infographie 2D (illustrator, photoshop)
- Acquisition des bases de l'infographie 3D (sketchup, twinmotion)

Bibliographie

La Fabrique du créatin digital, Michel DESMURGET, Seuil : 2019

Infographie : la suite

La Fabrique du crétin digital, Michel DESMURGET, Seuil : 2019

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

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

Acquis visés :

- Savoir utiliser les différents outils et techniques de représentation à bon escient
- Devenir auteur de ses images et des ses représentations
- Intégrer et investir les apprentissages dans les différents projets et les cours proposés dans l'école et dans ses productions personnelles

Contenu

- L'acquisition des outils d'infographie 2D (illustrator, photoshop) et 3D (sketchup, blender) sera amplifiée.
- Les apprentissages seront mis en application au travers de projets proposés dans d'autres enseignements.
- Le travail autour de la collecte et de l'analyse d'image, appelé « visiothèque » sera lui aussi continué. Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture.
- Se posera ensuite la question de la fabrication et de la construction d'une image : quelle technique ? Quel cadrage ? Quelle lumière ? Quel contenu ? ...

Nous conviendrons au cours de l'année d'une à deux séances communes avec les professeurs des cours communs avec Hervé Ambal et Lionel Bataille pour l'étude de cas, un exercice d'analyse de standards appartenant aujourd'hui à l'histoire du design et de l'architecture et qui permet de mettre en pratique et de valider de manière conjointe les acquis de l'année.

Attendus :

- Savoir dessiner pour communiquer, être capable de mettre ses idées sur papier
- Continuer le corpus de références visuelles : "visiothèque"
- Etre en possession d'un univers graphique personnel
- Acquisition de notion complexe de la 3d à l'aide du logiciel Blender

Bibliographie

Langages du Web

• Culture numérique, Dominique CARDON, éd. SciencesPo Les Presses, 2019.

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h
Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Objectif(s)

Découverte et mise en pratique des langages dédiés au web (html, css, éléments de javascript) dans l'objectif d'une publication en ligne. Acquérir les bases nécessaires et la méthodologie de travail liée au champ de ce médium. En lien avec le cours Corpus, se constituer une bibliothèque de références relative aux projets. Développer ses connaissances en culture numérique et prendre conscience de la matérialité d'Internet (réseaux, protocoles de transfert, data).

Contenu

Initiation aux langages du web et de la méthodologie de travail à acquérir, tant d'un point de vue pratique que plastique, pour éditer vers les écrans. Dans un premier temps, à partir de contenus donnés, l'étudiant·e expérimentera et s'appropriera les notions de base dans le champ du web-design : mise en place du fond (balisage html) et de la forme (feuilles de style css), éléments de javascript. Nous nous intéresserons particulièrement à l'édition du Whole Earth Catalog, Access to tools (auto-édition de Stewart Brant, 1968-1972). Les étudiant·es pourront s'en inspirer pour se constituer une archive de références et inspirations, en parallèle avec le cours Corpus. L'enjeu sera de faire comprendre la démarche plastique mise en œuvre et son déploiement, et pour cela d'organiser ce contenu de façon cohérente pour le communiquer et le faire évoluer dans l'espace des écrans.

Nous nous fonderons sur l'histoire du web et du réseau pour interroger des notions liées au design dans l'évolution des langages et des formes.

Une partie du cours sera réservée à la visite de sites web, à des lectures, textes, émissions de radio en lien avec la culture numérique. Le choix de l'open-source et des logiciels libres sera ici clairement privilégié.

Bibliographie

- The Whole Earth Catalog, Stewart BRAND, auto-édition, 1968.
- Aux sources de l'utopie numérique, Fred TURNER, éd. C et F, 2012.

Initiation technique logiciels 2D- Espèces en voie d'édition

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h

Objectif(s)

Logiciels 2D

- Initiation destinée à poser les bases techniques de l'image numérique et de photoshop.
- Initiation destinée à poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin que les étudiant·es puissent être efficaces individuellement et collectivement.

Contenu

- Caméra raw / couleurs

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition ;
Présentation des différents papiers disponibles ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image : écran / impression ; Profils colorimétriques ; Calibration d'écrans ; Configuration colorimétrique de la suite adobe ; Présentation de Bridge ; Réalisation de planche contact ; Développement d'image : Caméra raw

- Photoshop

Configuration de photoshop ; Taille de l'image ; Recadrage ; Système de calque (courbes, niveaux, etc...) ; Images dynamique ; Masque de fusion ; Accentuation ; Envoyer des images par internet ; Capture d'écran grand format

- Méthodologie prise de vue / série photographique / documentation

- Initiation technique à InDesign

Assemblages et préparation des visuels de documentations ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image ; Vectorisation ; Présentation d'InDesign ; Blocs texte et images ; Panneau de contrôle ; Liens / assemblage ; Format de document ; Marges et

fond perdu ; Réalisation de Gabarit ; Mise en place de style ; Exportation en PDF ; Impression de cahier / Envoyer des portfolio par internet .

- Mise en page d'un magazine en commun. Réalisation d'affiches.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

RDV de suivi

Corpus

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Laetitia Giorgino, Ana Samardžija Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Rendu les 14 décembre & 21 mars

Objectif(s)

Acquérir une culture générale et spécifique relative au champ du design.

Contenu

Il sera question de se constituer sa propre bibliothèque de référence relative à ses projets en cours. Films, documentaires, livres, articles, émissions radiophoniques, iconographies, photographies, dessins...
Cet ensemble de documents attentivement sourcés fera l'objet d'une restitution lors de la diplômabilité DNA sous forme papier ou numérique. Vous devez prendre rendez-vous pour mettre ce travail en place.

Attendus

- Pré-rendu jeudi 14 décembre & 21 mars
- Évaluation définitive lors des évaluations et de la diplômabilité

Fondamentaux Web

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h
Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Objectif(s)

Création et mise en place d'un site internet pour son book.
Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiant·es souhaitant développer et approfondir une pratique du web en lien avec leurs projets.

Mise en espace : RDV

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

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

Contenu

Les séances de mises en espace sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances les étudiant·es sont amené·es à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Elles seront aussi un support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche, de l'expérimentation et de la mise en forme du projet.

Production Vecteur Monstration

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-12h

Objectif(s)

- Reprendre les dessins, leurs présentations, finaliser son style d'écriture graphique etc en vue du DNA.
- Travailler sur les plans des mises en espace.
- Préparer les étudiant·es au diplôme (DNA).

Contenu

Attendus DNA

Lors de votre soutenance, les travaux des 6 semestres sont évalués. Vous devrez être en mesure de présenter dans les espaces dédiés une sélection de travaux représentatifs d'une démarche singulière. Vous devrez être en capacité de communiquer aux membres du jury la compréhension que vous avez des enjeux du design aujourd'hui, de leur inscription dans ce champ, et également d'énoncer les perspectives et les hypothèses de développement que vous comptez projeter dans un avenir proche. Dans ce cadre, une très grande importance est donnée à la démarche personnelle et au développement d'un imaginaire servant tout autant le projet que la construction individuelle. Dans ce cours et dans les ateliers techniques, vous finaliserez les travaux des semestres précédents et vous vous consacrerez à l'élaboration de nouveaux projets. Une attention particulière est accordée à la qualité des réalisations, à la représentation et à l'adéquation des modes de production choisis inhérents aux projets présentés. Un travail de confrontation à travers des discussions collectives et des accrochages des travaux réalisés sera mis en œuvre régulièrement. Vous vous efforcerez à structurer votre argumentaire et travaillerez à la bonne compréhension de votre démarche à l'oral.

Les assistant.es des ateliers techniques vous accompagneront dans la finalisation et réalisation de vos travaux.

Suivi écrit DNA

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

(contenu en attente de l'enseignant)

Contenu

(contenu en attente de l'enseignant)

Bibliographie

(contenu en attente de l'enseignant)

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Intensifs

Préparation des Journées Portes Ouvertes

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère
Collégiale design

Semestre(s) et option(s)

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du 5 au 10 février 2024

Objectif(s)

Mise en place des journées portes ouvertes de l'isdaT sous forme d'un workshop d'une semaine.
Travail de scénographie et de mise en espace avec toutes les étapes nécessaires à ce type de projet.

Contenu

Sélection des travaux et des espaces.
Conception de la mise en espace et de la scénographie avec les outils de projet utilisés en design (dessins, plans, 3d, maquettes etc...)
Nettoyage des espaces.
Mise en place des différents éléments.

Bibliographie

- *Habiter l'exposition*, Mathilde ROMAN, Éditeur : Manuella Eds, 2020.
- *Scénographie d'Exposition Six Perspectives Critiques*, Arnaud SOMPAIRAC, Éditeur : Metispresses; 2016.

Aide aux diplômés

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Michel Gary
Collégiale design

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire

8h30-12h30

A partir de Mai 2024, en semaine impaire, les mardi mercredi et jeudi

13h30-18h

A partir de Mai 2024, en semaine impaire, les mardi mercredi et jeudi

Objectif(s)

Apporter du soutien aux diplômables de troisième et cinquième années, les accompagner dans la préparation de leur diplôme.

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de transmission de savoir-faire entre les étudiant·es de l'année 2 et 4 et les étudiant·es finalisant leurs travaux en vue du passage du DNA et du DNSEP.

Contenu

Les étudiant·es de l'année 2 et 4 devront intervenir en tant qu'aide logistique et technique auprès des étudiant·es des années 3 et 5 mais aussi comme force de proposition permettant cet échange de compétences. Le but avoué de cette relation entre étudiant·es étant de savoir organiser un travail collaboratif ainsi que de co-construire un moment d'échange et de partage de connaissances.

- Trouver la personne ou le projet avec lequel l'on se sent le plus en accord et apporter son aide,
- Identifier ses compétences et son savoir-faire,
- Il s'agira de participer à l'élaboration et la finition des différents éléments des mise en espace,
- Apprendre à s'organiser en groupe,
- Respecter des impératifs de calendrier.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

le BBB centre d'art, Christine Sibran, David Mozziconacci

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 11h30-13h
Selon calendrier, 7 à 10 séances sur l'année

Objectif(s)

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

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

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- Des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - Le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - Le cadre légal du·de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT (4 demi-journées en janvier 2024 et 4 demi-journées en mars 2024).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le [BBB centre d'art](#). Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Design Graphique cycle 1

Cycle 1, option design graphique

L'option design graphique de l'isdaT propose un enseignement mettant en avant des attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la notion plus générale de design contextuel. Cette conception croise la nécessaire prise en compte du contexte social et environnemental contemporain et interroge le champ d'application du design graphique et ses marges. Le parcours de l'étudiant-e s'articule autour de l'acquisition de compétences fondamentales dans les champs de l'édition, de l'image et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique, du web design et des langages de programmation. Par l'expérimentation des différents médiums et supports, cet enseignement aborde des enjeux de sens, de méthodologie du projet, de fonction, de production et de diffusion.

L'enseignement prend la forme d'ateliers au cours desquels s'articulent de façon organique rendez-vous individuels, présentations et discussions collectives, apports théoriques et techniques. Cet enseignement spécialisé est enrichi par des cours théoriques (histoire de l'art, du design graphique et du design; les cours de philosophie et de culture du spectacle vivant sont au choix, répartis sur les années 2 et 3) et des cours de langue nécessaires à la formation de designers ouvert-es sur le monde.

Les semestres 3, 4 et 5 constituent un temps de découverte du champ du design graphique et d'acquisition des fondamentaux techniques, méthodologiques et culturels qui lui sont spécifiques. Au semestre 6, les temps d'atelier permettent de développer des projets personnels et d'approfondir certaines propositions de travail du semestre 5 dans le but d'accompagner l'émergence d'un champ de recherche propre à l'étudiant-e, qu'il-elle développera lors du second cycle ou au sein d'un projet professionnel.

Stages et workshops

Avant la fin du semestre 5, un stage d'observation d'une semaine minimum est à effectuer, en privilégiant les entreprises ayant un rapport direct avec la création graphique, sa production ou sa diffusion. Un rapport de stage est adressé au secrétariat pédagogique et à l'ensemble des professeur-es au plus tard trois semaines avant les évaluations du semestre 6. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un-e designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs et conceptrices internationaux.

Évaluations

Ajoutées aux séances de rendu propres à chaque cours, des évaluations semestrielles permettent de connaître la

progression de chaque étudiant-e. Aux semestres 3, 4 et 5, l'accrochage des travaux et la présentation orale par les étudiant-es sont l'occasion d'apprécier la transversalité des médiums et approches et d'en avoir une lecture critique collégiale. Au semestre 6 lors de la rencontre DNA, l'invitation d'un-e professionnel-le extérieur-e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant-e, dans le but de le-la préparer à la présentation du DNA. Tous les cours sont obligatoires (dont les 2 ateliers choisis au semestre 6). La participation et la présence sont pris en compte lors de l'évaluation.

DNA

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

Critères d'évaluation du DNA

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

Entrée en année 4

L'entrée en second cycle est conditionnée par l'obtention du DNA, et validée par la présentation d'un projet écrit devant une commission constituée d'enseignant-es de design graphique, d'un-e docteur-e et du directeur des études ou de son-sa représentant-e. Le texte, comportant un titre de recherche, même provisoire, présentera les grandes lignes du projet : thématiques, approche par médium, réflexions sur la pratique. Il s'appuiera sur les différents travaux effectués lors du premier cycle et tout apport culturel nécessaire à son argumentation.

Grille des crédits

semestre 3	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 5	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	6
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 4	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

semestre 6	crédits
Méthodologies, techniques et mises en œuvres	4
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	5
Recherches et expérimentations	4
Stage, expérimentation des milieux de création et de production	2
Diplôme	15
Total	30

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours des semestres 4 ou 5.
Les crédits sont attribués au semestre 6.

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

Présence des enseignant·es

- **Margot Criseo**
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Coline Sunier**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Alexandra Aïn**
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **NN**
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- **François Chastanet**
mercredi, jeudi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Romain Paul Lefèvre**
lundi, mardi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		- Drawing ? – To design ? Laurence Cathala	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau	Langages du web 2e dg N N
10h-11h					
11h-12h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin		Écriture en atelier Philippe Fauré		
12h-13h					
13h-14h					Web 2e dg N N
14h-15h	Initiation technique logiciels 2D Rémy Lidereau	- Drawing ? – To design ? Laurence Cathala	Écriture en atelier : RDV Philippe Fauré	Affiches & banderoles François Chastanet	Talking about graphic design Adam Scrivener
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire N N	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Editer Romain Paul Lefèvre	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau	Langages du web 2e dg N N
10h-11h					
11h-12h	Histoire du design graphique Alexandra Aïn	Editer Romain Paul Lefèvre	Margot Criseo, Laurence Cathala ? – To design ?		
12h-13h					
13h-14h			Écriture en atelier Philippe Fauré		Español Felip Martí- Jufresa
14h-15h	Editer Romain Paul Lefèvre	Un petit truc... Romain Paul Lefèvre	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Affiches & banderoles François Chastanet	Talking about graphic design Adam Scrivener
15h-16h					
16h-17h	La petite fabrique Romain Paul Lefèvre	Editer Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier : RDV Philippe Fauré	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
17h-18h					
18h-19h	Analyse... spectacle vivant Philippe	Analyse... spectacle vivant Philippe	Méthodo recherche documentaire N N		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat			Seuil, papier, rétine David Coste	Langages du web 2e dg N N
10h-11h					
11h-12h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin			Muralismes François Chastanet	Web 2e dg N N
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h		– Drawing ? – To design ? Laurence Cathala	Écriture en atelier : RDV Philippe Fauré	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Talking about graphic design Adam Scrivener
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire N N		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Editer Romain Paul Lefèvre	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Seuil, papier, rétine David Coste	Langages du web 2e dg N N
10h-11h					
11h-12h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin	Editer Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier Philippe Fauré	Muralismes François Chastanet	Español Felip Martí- Jufresa
12h-13h					
13h-14h					Web 2e dg N N
14h-15h	Editer Romain Paul Lefèvre	Un petit truc... Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier : RDV Philippe Fauré	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Talking about graphic design Adam Scrivener
15h-16h					
16h-17h	La petite fabrique Romain Paul Lefèvre	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Méthodo recherche documentaire N N		
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin	Exposer In Situ Romain Paul Lefèvre	Écriture et regard : RDV Philippe Fauré	Web 3e dg N N	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener
10h-11h					
11h-12h	Prépa vie pro	Exposer In Situ Romain Paul Lefèvre	Écriture et regard Philippe Fauré	Pratique éditoriale Coline Sunier	
12h-13h					
13h-14h	Écrit DNA Alexandra Aïin		Histoire, projet, prospective François Chastanet	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliaudet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Exposer In Situ Romain Paul Lefèvre			
15h-16h			Ce petit truc... Romain Paul Lefèvre	Fontes tout-terrain François Chastanet	Pratique éditoriale Coline Sunier
16h-17h	Un regard éditorial Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier : RDV Philippe Fauré			
17h-18h			Écrit DNA Alexandra Aïin	État des recherches	
18h-19h	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Rendre public François Chastanet			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Web 3e dg N N	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h	Ecrit DNA Alexandra Aïin				Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Fontes tout-terrain François Chastanet	Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	
15h-16h					
16h-17h	Ecrit DNA Alexandra Aïin	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Rendre public François Chastanet	État des recherches Philippe Faure	«Tout-monde» Simon Bergala
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Faure	DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin	Exposer In Situ Romain Paul Lefèvre	Écriture et regard : RDV Philippe Fauré	Web 3e dg N N	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener
10h-11h					
11h-12h	Prépa vie pro	Exposer In Situ Romain Paul Lefèvre	Écriture et regard Philippe Fauré	Pratique éditoriale Coline Sunier	
12h-13h					
13h-14h	Écrit DNA Alexandra Aïin		Prépa DNA François Chastanet	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliaudet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Exposer In Situ Romain Paul Lefèvre	Fontes tout-terrain François Chastanet		Pratique éditoriale Coline Sunier
15h-16h					
16h-17h	Ce petit truc... Romain Paul Lefèvre	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Écriture en atelier Philippe Fauré	État des recherches Philippe Fauré	
17h-18h					Un regard éditorial Romain Paul Lefèvre
18h-19h	Écrit DNA Alexandra Aïin				
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire du design graphique Alexandra Aïin		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Web 3e dg N N	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h	Ecrit DNA Alexandra Aïin		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet		
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Ecriture en atelier Philippe Faure	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquat	Español Felip Martí- Jufresa
15h-16h					
16h-17h	Ecrit DNA Alexandra Aïin	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Fontes tout-terrain François Chastanet	Ecriture en atelier : RDV Philippe Faure	
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Faure	Prépa DNA François Chastanet	État des recherches	
19h-20h					
20h-21h				«Tout-monde» Simon Bergala	
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

Affiches & banderoles : calligraphie, lettrage, typographie

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

À travers la découverte des fondamentaux dans la pratique du design graphique et de la typographie, ce cours explore le signe écrit et son dessin, entre geste et géométrie, ainsi que les hiérarchies de l'information dans l'espace public et ses différents formats. Introduction à la conception de caractères typographiques à partir d'une base gestuelle, cet atelier aborde les questions de lettrage et calligraphie, les différentes échelles de perception optique et la notion centrale de contraste dans la relation aux outils d'écriture. Comprendre les problématiques de combinatoire spatiale: explorer la logique typographique quelle que soit la nature du signe et questionner le rapport à la géométrie dans le processus dessiné de «stabilisation» des tracés gestuels. À travers la conception d'un outil partageable (une fonte numérique au format OpenType) commence à se construire la capacité de dessiner l'image du texte, pratique qui sera potentiellement utilisée par la suite dans l'ensemble des autres propositions de cours de l'option design graphique. L'apprentissage méthodologique approfondi du dessin vectoriel permettra de développer une autonomie de pratique quel que soit l'univers esthétique exploré.

Contenu

À partir d'une pratique d'atelier de dessin de lettres associée à des cours sur l'histoire de la calligraphie et typographie latines, ce travail sur le signe se dirigera progressivement vers des applications textuelles optimisées pour l'espace public (affiches papier murales, banderoles artisanales, mobilier urbain type panneaux d'expression libre, façades de boutiques, etc.). Une attention particulière sera portée à la question des outils d'écriture, c'est-à-dire à la fois la maîtrise des outils historiques et concevoir ses propres outils de dessin en relation directe avec l'analyse du contexte d'inscription en utilisant des objets du quotidien détournés (rouleaux, éponges, mousse, etc.). Dans un second temps, un alphabet digital sera conçu par chacun·es des étudiant·es à partir de leur production manuscrite, initiation à la pratique

du dessin vectoriel et ses enjeux ; la police de caractères ainsi conçue sera à son tour utilisée dans la productions d'affiches contextualisées.

Bibliographie

Les ouvrages « Le trait, une théorie de l'écriture » de Gerrit Noordzij et « Le Développement des caractères » d'Hans Eduard Meier seront ici spécifiquement étudiés ; nous évoquerons aussi l'apport d'Edward Johnston et Rudolf Koch dans l'histoire de la calligraphie au XXe siècle, ainsi que le modèle d'écriture cursive dit «The Icelandic Method» proposé par Gunnlaugur SE Briem, projet central dans le questionnement des méthodes d'apprentissage de l'écriture à la fin du XXe siècle. Nous analyserons le travail de Jean-Baptiste «Voltuan» Reddé, affichiste militant particulièrement actif en France, l'influence combinée écriture manuscrite / calligraphie / lettrage dans le travail de fanzines d'Erik Blokland du studio Letterror, etc.

Atelier de recherche et pratique éditoriale

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

Jeudi 9h-12h

Selon calendrier, 1 fois par mois et 14h-18h

Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

Concevoir un projet éditorial. Cet atelier aborde la recherche et la pratique éditoriale dans sa globalité et sa précision. Chaque session est consacrée à une étape de travail de la conception et production éditoriale. L'étudiant·e mène une recherche documentée et effectue les choix-conceptuels et formels-adéquats avec sa démarche, en vue de concevoir une édition autonome et de développer une écriture personnelle.

Contenu

Nous commencerons cet atelier par deux sessions au semestre 5, un énoncé est à venir dans vos boîtes mail début novembre.

Dates :

- 16 novembre

- 14 décembre

- 8 février

- 7 mars

(dates suivantes à préciser ultérieurement)

Ce petit truc en plus...

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours facultatif

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 16h-20h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

La pratique du design ne peut s'envisager sans l'acquisition et la maîtrise de techniques spécifiques. Ce temps de travail est destiné au perfectionnement d'outils numériques dans un soucis de gestion de textes et d'images, mais aussi d'aborder des logiques de diffusion.

Contenu

Dans ce temps collectif, nous verrons comment acquérir et traiter des images, utiliser des bases de données, gérer de grands flux de textes et d'images, les organiser et approfondir notre connaissance des outils nécessaires à une production dans le champ du design graphique. Ce temps sera aussi un moment de réflexion sur des principes de documentation et de présentation.

Des langages et des formes

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 8h-12h

Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Exposer In Situ

Enseignant-e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 8h-13h et 13h30-18h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

Développer une méthode de travail consciente dans le champ du design graphique, de la conception à la réalisation d'un projet.

Contenu

Cet atelier se propose d'explorer différentes facettes du champ du design graphique, à travers un projet au service d'un contenu thématique à développer dans le cadre d'une exposition dont on concevra tout d'abord le cahier des charges. On insiste ici particulièrement sur la dimension programmatique du travail du designer vers la définition d'un parti pris clair lié à des expérimentations préalables. L'étudiant-e devra de son côté définir un lieu d'intervention possible de cette exposition et concevoir l'ensemble de l'exposition et sa communication. Des questions de contexte, d'usage, d'ergonomie et de modularité seront au centre des préoccupations. Les recherches élaborées au semestre 5 pourront être prolongées au semestre 6, par le développement des différentes hypothèses avancées auparavant (signalétique, édition, site web, etc.), ou par diverses expérimentations périphériques au projet (relation à l'édition, à la sérigraphie, au web design).

Fontes tout-terrain

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

Spécialisation dans le domaine de la conception de caractères typographiques, approfondissement des pratiques de dessin vectoriel, découverte des logiques d'interpolation et des polices variables, introduction aux fondamentaux de la programmation avec le langage «Python» au sein des logiciels de dessin de caractères, expérimentations autour des potentialités du format OpenType (ligatures, substitutions, signes alternatifs, etc.) et son usage écran html-css avec le Web Open Font Format. La question de la diffusion via différentes licences sera analysée: la logique actuelle de «location» des formes typographiques (pour le web ou l'imprimé), le format libre SIL Open Font License (utilisé par l'ensemble de la bibliothèque Google Fonts) ainsi que le partage des sources via la plateforme Github seront abordés.

Contenu

Dans le prolongement des pratiques émergentes aux semestres 3 et 4, approfondissement des projets de conception d'alphabets complets utilisant toutes les potentialités offertes par les formats numériques actuels. Cette pratique de création de fontes numériques pourra trouver sa dynamique thématique autonome ou se développer en complémentarité des différentes propositions de cours de l'option design graphique selon le scénario énoncé par l'étudiant·e. L'atelier envisagera le déploiement de projets typographiques sur trois échelles différentes: la page imprimée, l'écran et la signalétique. Ce cours de dessin de lettres abordera les logiques des programmes d'identité visuelle et la place de l'outil typographique dans la définition d'une charte graphique.

Bibliographie

Entres autres références, l'étude du système *Isotype* ou «Système International d'Éducation par les Images Typographiques» (conçu par Otto & Marie Neurath en collaboration avec le peintre et graveur Gernd Arntz pour promouvoir la communication internationale, que l'on souhaite aider quelqu'un visitant un pays étranger à trouver

son chemin ou bien poser les bases d'un savoir partagé dans toutes les classes sociales d'une société), la démarche de travail de Lance Wyman pour l'identité des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et la signalétique du métro de Mexico ou l'essai de Ken Garland «Design & The Spirit of The Place» (1995) permettra de questionner l'internationalisation de l'espace public au XXIe siècle, les signes urbains en présence et leur contextualisation culturelle.

Graphomanies

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Vendredi 13h-17h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- en passant d'abord par le papier, explorer les supports / explorer les gestes – et produire des « graphies » multiples.
- explorer un chiasme* dessin < > écriture
- développer une pratique graphique dans un chemin allant de l'art brut à l'art contemporain ou au design graphique.
- explorer un « dessin amplifié »* = des assemblages au sein du dessin / des assemblages entre le dessin et d'autres médiums, pratiques, espaces.
- passer de notes graphiques au projet puis à un espace de diffusion, publication, installation...

Contenu

En partant de références à l'art « brut » (textes et livres de et autour de Jean Dubuffet, collections et expositions de dessins brutes, exploration historique et résonances contemporaines...), nous questionnerons l'écriture et le dessin emmêlés.

Nous interrogerons la-les saturation(s) / répétition(s) / continuité(s) d'un geste, de la feuille de papier (ou autre) à l'espace. Nous pourrions aussi interroger la relation entre les écritures typographiques et manuscrites, entre des graphies manuelles, mécaniques, numériques, imprimées... Nous essaierons de générer des recherches gestuelles, d'accumulations et d'assemblages.

Nous travaillerons ces différentes graphies, ainsi que leur mise en relation dans la pratique, sur différents supports, mais aussi sur un plan plus historique et conceptuel. Les dessins et écritures brutes, ou marginales, ou vernaculaires, seront questionnées, leurs espaces-temps étant très déterminés par les conditions de vie des auteur·ices abordées dans le cours.

Nous travaillerons aussi sur une notion d'assemblages plus largement visible dans les pratiques artistiques actuelles.

Bibliographie

* « Dessin amplifié » : terme issu d'une réflexion sur le travail de l'artiste Jonathan Lasker, notamment à partir et au delà de la question de l'agrandissement.

*Chiasme : Figure de style qui consiste en un croisement d'éléments dans une phrase ou dans un ensemble de

phrases sur un modèle AB/BA et qui a pour effet de donner du rythme.

- *Dubuffet typographe*, Pierre Leguillon, 2013
- *Écrire en dessinant. Quand la langue cherche son autre*, Andrea Bellini et Sarah Lombardi, end. Skiera, 2020
- « Gribouillage / Scarabocchio. De Léonard de Vinci à Cy Twombly », exposition, commissariat Francesca Alberti *Histoire du graphisme avant la modernité en trois temps et cinq mouvements – Premier temps. Avant l'écriture – Premier mouvement. Muthôs*, Thierry Chancogne, 2018

Histoire, projet, prospective

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 11h-13h

Objectif(s)

Favoriser chez l'étudiant·e une capacité analytique critique et l'émergence d'une démarche de projet singulière ancrée dans des connaissances historiques, vers une sensibilisation à une culture du projet, entre histoire et prospective.

Contenu

À partir de la thématique centrale de la métropole comme mode de vie dominant et l'apparition des sociétés de «masse», nous explorerons les conséquences visuelles du passage du mode de production artisanal au monde industriel globalisé qui ont favorisé l'émergence de la notion d'identité visuelle au XXe siècle. Nous aborderons les proximités et différences avec la notion de projet développée en architecture: proposer une courte histoire du design graphique du point de vue des praticiens dans sa relation avec le design et l'architecture ainsi que des focus spécifiques sur l'histoire de la typographie. Des projections thématiques ou monographiques seront alternées de séances de lecture d'articles (transmis en amont) et d'analyse graphique de revues comme *Graphis*, *Eye*, *Back Cover*, *Back Office* ou *Étapes Graphiques* disponibles à la bibliothèque de l'école afin de lancer des débats collectifs. Nous croiserons différents types de textes, d'un côté des historiens et sociologues (Georg Simmel, Reyner Banham, Françoise Choay, Rick Poynor) de l'autre des concepteurs-essayistes sur l'histoire de leur propre champ (comme Victor Papanek, Otl Aicher, Bob Gill, Ken Garland, Gerrit Noordzij, Steven Heller, Michael Bierut, Gerard Unger, Michael Rock). La figure du designer-historien constituera un point d'appui pour positionner notre analyse, porter une parole depuis la pratique.

Préparation DNA : mise en espace et émergence territoire personnel

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 11h-13h et 18h-20h

Objectif(s)

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

Contenu

Mise en espace hebdomadaire pour la préparation au passage du DNA, afin de développer la capacité d'articuler fond et forme dans la présentation orale d'un parcours au sein d'un espace spécifique. Un travail complémentaire de représentation spatiale de type plan / élévation à l'échelle sera demandé, prolongement des méthodologies abordées au semestre 4 et 5 permettant d'aborder les logiques de scénographie d'exposition et d'investissement d'un espace, plus particulièrement dans le champ du design graphique.

De manière complémentaire à la sélection des travaux et l'accrochage, il s'agira de mettre en place un temps de rencontre individuel pour favoriser l'identification d'un territoire personnel de travail et son énoncé précis. Ces discussions permettront de développer la singularité d'une démarche de travail, à la fois sur le plan thématique et plastique en s'appuyant sur références maîtrisées du champ du design graphique, moment de consolidation de la stratégie de prise de parole lors de l'oral de DNA.

Ce temps de rencontre sera aussi le lieu d'accompagnement de rédaction de la lettre de motivation demandée pour l'entrée en année 4 / 2e cycle (ou une mobilité étudiante, Erasmus+ ou changement d'école) et la poursuite du travail amorcé sur le portfolio au semestre précédent afin de mieux se projeter dans la suite du cursus et d'en comprendre les enjeux.

Rendre public : portfolio, conférence, article

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h

Objectif(s)

- Accompagnement dans la conception graphique du portfolio de l'étudiant·e, apprendre à mieux montrer son travail et développer un regard synthétique via la conception d'un PDF optimisé pour le papier et l'écran, aborder les différentes stratégies de diffusion par email ou site web.
- Travailler la prise de parole en relation avec une sélection iconographique thématique : la conférence projetée comme forme graphique, travail du rythme d'apparition des images et séquençage.
- Mise en page de l'article de DNA et choix iconographiques en relation avec le travail effectué avec Alexandra Ain, la diffusion académique via des formats standards A4 ou US Letter comme possible espace d'expérimentation graphique.

Contenu

Comment rendre public et montrer son travail dans un portfolio compact, une conférence projetée ou un article thématique ? Comment concevoir un portfolio synthétique basé sur une sélection pertinente de travaux et le diffuser de manière efficace ? Comment hiérarchiser une iconographie variée en vue d'une courte conférence thématique projetée en relation avec une prise de parole ? Comment présenter et mettre en page la réflexion développée au sein de l'article de DNA et son iconographie associée ? Il s'agira ici d'accompagner la conception graphique associée avec chacune de ces manières de montrer publiquement son travail et leurs temporalités de lecture / réception spécifiques en vue de développer les outils d'une parole critique dans le champ du design graphique. Les différents documents produits constitueront un point d'appui à la fois pour d'éventuelles démarches Erasmus+, de mobilité inter-écoles et de préparation au processus de concours / commissions en Master, décrocher un stage long ou un premier emploi à l'issue du diplôme de licence.

Bibliographie

- Walker Art Center, Insights Design Lecture Series
<https://walkerart.org/insights-design-lecture-series>

- Atelier National de Recherche Typographique: Journal (conférences) + Articles
<https://anrt-nancy.fr/fr/journal>
<https://anrt-nancy.fr/fr/articles>

- Plateforme Mémo!
<https://www.memo-dg.fr/>

Un regard éditorial, éditer la photo...

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 16h-20h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

« Un regard éditorial » est une proposition de rencontre collective articulée autour de la découverte de travaux portant sur des questions de montage en liaison avec l'image photographique. Nous nous intéresserons à différentes formes d'expositions, de conception de livres, dans une analyse, d'une intention, des choix opérés, de la forme, de la série, du rythme, de la composition. Il s'agira aussi d'en explorer les contenus, et d'analyser les éléments constitutifs d'une production d'images: champ / hors champ, point de vue, continuité / discontinuité, etc.

Contenu

Nous découvrirons différentes manières de concevoir une série, d'expérimenter différentes constructions à partir d'une pratique de l'image. Il s'agira de questionner le sens et la cohérence des formes à mettre en place en vue de son partage, faire des choix et les compléter par une production spécifique pour créer une série complète, autonome et pertinente.

Seuil, papier, rétine

Enseignant·e(s)

David Coste

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-13h

Objectif(s)

L'objectif de l'atelier est d'aborder la notion d'image en interrogeant ses modalités de diffusion, en observant son régime de sens et son ton.
Questionner la pertinence des moyens utilisés, leur diversité, leur dialectique, éprouver l'échelle et les procédés d'impression pour trouver les plus appropriés.
L'atelier propose également l'analyse d'objets éditoriaux consacrés aux images contemporaines issues du champ de la photographie et plus largement des arts visuels.
Cet espace productif, analytique et prospectif permet de comprendre les enjeux visuels contemporains pour les exploiter avec pertinence et singularité dans des productions.
Convoquer des registres ou des formes qui ne sont pas nécessairement issus des cultures dites savantes mais qui convoquent un champ sémantique ou affectif issu de l'univers de l'étudiant·e.

Contenu

Élaborer un langage singulier au travers de l'expérimentation visuelle, pour en éprouver tant le potentiel que le sens.
Mettre au cœur de cette élaboration le choix des supports, des gestes, des styles, des traitements, des mode de diffusion.

Approfondir ses connaissances techniques en image, comprendre la place ou le potentiel de cette production dans le champ du design graphique.

L'atelier alterne suivi individuel consacré aux productions visuelles de l'étudiant et accompagnement de ses recherches, alliant expérimentations et documentations. La prise de parole individuelle et collective doit permettre la structuration d'un point de vue sur l'usage et la production d'images orientées vers un usage dans le design graphique.
L'évaluation repose sur les productions réalisées tout au long du semestre, conjuguées à l'analyse du travail à la fois individuel et collectif. Un suivi sera effectué de façon continue afin de mesurer la progression et l'investissement dans l'atelier et ses différentes finalités.

— Drawing ? — To design ?

Enseignant-e(s)

Laurence Cathala
Laurence Cathala <> Margot Criséo

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 14h-18h
1 semaine sur 2

Mercredi 9h-13h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- Développer une production graphique (dessin, image, écriture) dans des projets de design graphique ou en relation avec eux
- Développer sa pratique éditoriale à différentes échelles
- Travailler les conditions techniques et conceptuelles de reproductions et d'insertions des écritures dessinées dans les projets (reprographie, scan, prise de vue, traitements infographiques, impression, multiple, animation...)
- Travailler en lien avec plusieurs enseignant-es et avec les ateliers techniques (atelier édition, sérigraphie, photographie...)

Contenu

Deux temps à deux voix qui se font écho : nous mêlerons les pratiques de dessins et d'éditions, nous travaillerons sur les notions de collectes, de glanages et de grappillages, en glanant graphiquement des signes et des récits-oraux ou écrits. Nous tendrons l'oreille, en quête d'un récit choral ou de cacophonies. Par des séries d'expérimentation, il s'agira de donner forme à ces collectes et ces rencontres. L'arpentage, physique et spatial, mais aussi celui des textes ou des livres, sera pour nous une méthode pour collecter ces matériaux et explorer différentes graphies que nous chercherons à inclure au sein de projets éditoriaux. Au premier semestre, le cours s'organisera avec Laurence Cathala en semaines paire, et Margot Criséo en semaines impaires, avec quelques séances communes.

— Drawing ? — To design ?

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala
Laurence Cathala <> Margot Criséo

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 14h-18h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- Développer une production graphique (dessin, image, écriture) dans des projets de design graphique ou en relation avec eux
- Développer sa pratique éditoriale à différentes échelles
- Travailler les conditions techniques et conceptuelles de reproductions et d'insertions des écritures dessinées dans les projets (reprographie, scan, prise de vue, traitements infographiques, impression, multiple, animation...)
- Travailler en lien avec plusieurs enseignant·es et avec les ateliers techniques (atelier édition, sérigraphie, photographie...)

Contenu

Deux temps à deux voix qui se font écho : nous mêlerons les pratiques de dessins et d'éditions, nous travaillerons sur les notions de collectes, de glanages et de grappillages, en glanant graphiquement des signes et des récits-oraux ou écrits. Nous tendrons l'oreille, en quête d'un récit choral ou de cacophonies. Par des séries d'expérimentation, il s'agira de donner forme à ces collectes et ces rencontres. L'arpentage, physique et spatial, mais aussi celui des textes ou des livres, sera pour nous une méthode pour collecter ces matériaux et explorer différentes graphies que nous chercherons à inclure au sein de projets éditoriaux. Au second semestre, le cours s'organisera en semaines paires uniquement, pour plus de mise en commun.

— Drawing ? — To design ?

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Margot Criseo
Laurence Cathala <> Margot Criséo

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mercredi 9h-13h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- Développer une production graphique (dessin, image, écriture) dans des projets de design graphique ou en relation avec eux
- Développer sa pratique éditoriale à différentes échelles
- Travailler les conditions techniques et conceptuelles de reproductions et d'insertions des écritures dessinées dans les projets (reprographie, scan, prise de vue, traitements infographiques, impression, multiple, animation...)
- Travailler en lien avec plusieurs enseignant·es et avec les ateliers techniques (atelier édition, sérigraphie, photographie...)

Contenu

Deux temps à deux voix qui se font écho : nous mêlerons les pratiques de dessins et d'éditions, nous travaillerons sur les notions de collectes, de glanages et de grappillages, en glanant graphiquement des signes et des récits-oraux ou écrits. Nous tendrons l'oreille, en quête d'un récit choral ou de cacophonies. Par des séries d'expérimentation, il s'agira de donner forme à ces collectes et ces rencontres.

L'arpentage, physique et spatial, mais aussi celui des textes ou des livres, sera pour nous une méthode pour collecter ces matériaux et explorer différentes graphies que nous chercherons à inclure au sein de projets éditoriaux.

Au second semestre, le cours s'organisera en semaines paires uniquement, pour plus de mise en commun.

— Drawing ? — To design ?

Enseignant·e(s)

Margot Criseo, Laurence Cathala
Laurence Cathala <> Margot Criséo

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 9h-13h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- Développer une production graphique (dessin, image, écriture) dans des projets de design graphique ou en relation avec eux
- Développer sa pratique éditoriale à différentes échelles
- Travailler les conditions techniques et conceptuelles de reproductions et d'insertions des écritures dessinées dans les projets (reprographie, scan, prise de vue, traitements infographiques, impression, multiple, animation...)
- Travailler en lien avec plusieurs enseignant·es et avec les ateliers techniques (atelier édition, sérigraphie, photographie...)

Contenu

Deux temps à deux voix qui se font écho : nous mêlerons les pratiques de dessins et d'éditions, nous travaillerons sur les notions de collectes, de glanages et de grappillages, en glanant graphiquement des signes et des récits-oraux ou écrits. Nous tendrons l'oreille, en quête d'un récit choral ou de cacophonies. Par des séries d'expérimentation, il s'agira de donner forme à ces collectes et ces rencontres. L'arpentage, physique et spatial, mais aussi celui des textes ou des livres, sera pour nous une méthode pour collecter ces matériaux et explorer différentes graphies que nous chercherons à inclure au sein de projets éditoriaux. Au premier semestre, le cours s'organisera avec Margot Criséo en semaines impaires et Laurence Cathala en semaines paire, et avec quelques séances communes.

Éditer

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Lundi 14h-20h

Mardi 8h-13h et 13h30-18h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale. Cet atelier a pour objectif la mise en place de projets d'édition, cohérents et pertinents, qui devront permettre d'entrer dans le sens du texte et de sentir l'organisation d'une pensée. Nous aborderons des questions d'animation visuelle, de variations, de jeux, de formes et de contre formes, de mise en tension des différents éléments textuels entre eux et dans un rapport à l'image, de hiérarchie de l'information. Ce sera aussi l'occasion de nous attarder sur des problèmes de créations, de structures, de rythmes, de grilles, de formats, de papiers, de plis, de reliures...

Contenu

Il s'agira dans cet atelier d'expérimenter les relations entre un texte et sa mise en pages (étude des questions de sens, de structure, des formes narratives, de contexte socio-historique et esthétique). Par la sélection, la conception, l'agencement et la mise en forme d'éléments textuels et iconographiques, les étudiant·es seront amené·es à construire un projet éditorial, transposition de la pensée écrite de l'auteur ou l'autrice à l'espace de la page pour la conception d'un livre pensé dans sa forme, sa fonction et sa destination, en conscience des enjeux de sens et d'ergonomie.

La petite fabrique

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Lundi 14h-20h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

L'atelier « La petite fabrique » abordera une pratique de création graphique du point de vue de l'image. Il s'agira de produire des images singulières en expérimentant différentes techniques : dessin, photographie, sérigraphie, etc. Cet atelier s'intéressera à une pratique manuelle de fabrication d'images.

Contenu

Nous questionnerons le choix et l'usage des images : comment créer des images, les choisir, comment les composer ? Nous favoriserons une approche expérimentale dans la création d'images. Ce travail s'accompagnera de recherches, d'expérimentations, de discussions collectives. Il se concentrera sur le développement d'un vocabulaire visuel en relation avec l'exploration de techniques d'impression, monochromie, tons directs, trames, couches, calques, etc. Ce travail pourra trouver un prolongement dans l'atelier de sérigraphie.

Muralismes

Enseignant·e(s)

François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

2

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 13h-18h

Objectif(s)

Croisements entre dessin de lettres et dessin figuratif, prise en charge d'une intervention graphique monumentale, initiation aux représentations architecturales planimétriques (maîtrise des projections planes basiques: plan, élévation, coupe via un travail de dessin vectoriel et d'organisation de calques) et aux questions d'échelle de représentation, pratique de l'arpentage urbain, relevés dessinés et photographiques, expérimenter les allers-retours entre la pratique du plan et l'intervention dessinée à taille réelle, explorer le geste dessiné à l'échelle du corps, calligraphie et typographie à l'échelle urbaine.

Contenu

À partir d'une déambulation urbaine et le choix d'une surface architecturale (dans le centre-ville, la périphérie ou l'espace rural), chaque étudiant·e proposera une intervention graphique monumentale dans l'espace public (signalétique, fresque ou mural). Un travail de relevé (photographique, planimétrique) définira précisément le cadre de l'intervention; le choix du message ou de la thématique sera défini par l'étudiant·e en résonance avec les qualités du lieu, son emplacement, son histoire. La proposition se construira entre utilisation des outils de représentations via des plans, croquis et esquisses et expérimentation à taille réelle de fragments ou de la totalité du motif défini (notamment via des rouleaux papier, panneaux en carton).

Bibliographie

Pour nourrir historiquement ce travail d'atelier, nous nous appuyerons sur les références suivantes: Diego Rivera & José Clemente Orozco (muralisme mexicain et intégration architecturale, Sol Lewitt (série «Wall Drawings», le peintre comme architecte, le plan et l'in situ), Willem Sandberg (papiers déchirés, collages et l'intervention à la station de métro Waterloo à Amsterdam), Edward Wright (mural multilingue «Architecture + Technology» pour le congrès de l'Union Internationale des Architectes, 1961), Jan Bons (mural pour l'exposition universelle de Mexico 1951-52) + affiches

théâtre De Appel), Armin Hofmann (la signalétique de l'école de Bâle en 1970), Barbara Stauffacher Solomon et le mouvement «SuperGraphics» aux États-Unis à partir de la fin des années 1960, Adrian Frutiger (modularité et monumentalité, la gare RER de Roissy), Cyrus Highsmith (la main, le collage, l'espace négatif), Stephen «Espo» Powers (du carnet au mural, du graffiti au peintre en lettres et retour), etc.

Un petit truc en plus...

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours facultatif

Crédit(s)

1

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 8h-13h et 13h30-18h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

La pratique du design ne peut s'envisager sans l'acquisition et la maîtrise de techniques spécifiques. Ce temps de travail est destiné à l'initiation et au perfectionnement d'outils numériques dans un soucis de gestion de textes et d'images, mais aussi d'aborder des logiques de diffusion.

Contenu

À travers une série d'exercices courts et structurés, nous essaierons de traverser les différents outils nécessaire à une pratique du design graphique. Nous verrons comment acquérir et traiter des images, utiliser des bases de données, gérer de grands flux de textes et d'images, les organiser et approfondir notre connaissance des outils nécessaires à une production dans le champ du design graphique.

Fondamentaux du web

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 8h-12h

Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Coder/décoder

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 13h-15h
Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Écriture en atelier

aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours facultatif

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 12h-14h et 12h-14h

Objectif(s)

- Développer une pratique de l'écriture à partir de toute forme d'expression artistique.
- Établir un dialogue entre écrit et création artistique.
- Mettre en œuvre toutes formes et fonctions de l'écrit, individuellement ou en groupe.
- Partage de lectures.

Contenu

L'écriture, la création plastique et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire ; écrire c'est comprendre ce que l'on pense.

Ce cours a pour point de départ le plaisir de l'écriture et du partage. Il sera aussi un dialogue entre les diverses formes d'art dont le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, la danse... Pour cela, films de fiction, documentaires et captation de spectacles compléteront nos lectures d'extraits d'œuvres littéraires.

Je souhaite qu'une large part du déroulement de ce cours soit consacrée à la part hédoniste de l'écriture par sa pratique et le désir d'expérimenter : poésie, narration, essai, l'écrit en rapport avec la musique et l'oralité. La mise en œuvre graphique et la relation à l'image, comme au lecteur, à l'édition donc, feront l'objet de notre attention.

Cependant, ce cours accueillera celles et ceux qui auront des motivations plus prosaïques comme la nécessité d'écrire des textes de commande, dossiers, articles, mémoires ou autres...

Des jeux simples d'écriture tels ceux imaginés par Raymond Roussel, les Surréalistes, l'Oulipo, etc. pourront être pratiqués en groupe comme éléments déclencheurs et motivants. Cet atelier se constituera et se développera en fonction de vos personnalités, de vos désirs, de votre maîtrise et votre investissement. Ainsi, nous pourrions aborder des projets plus ambitieux que le simple exercice.

Les rencontres se feront en partie en groupe et d'autre part en rendez-vous individuels autour de vos écrits personnels. Le déroulement et le contenu du cours seront donc définis en fonction des apports de chacun.

Afin, que le plus grand nombre d'entre vous, soit libre, ce cours est placé en 12h et 14h, le mercredi. Nous pourrions

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Cours techniques

Initiation technique logiciels 2D- Espèces en voie d'édition

Enseignant-e(s)

Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 14h-16h

Objectif(s)

Logiciels 2D

- Initiation destinée à poser les bases techniques de l'image numérique et de photoshop.
- Initiation destinée à poser les bases de la mise en page et d'InDesign ainsi qu'une méthodologie afin que les étudiant-es puissent être efficaces individuellement et collectivement.

Contenu

- Caméra raw / couleurs

Présentation de l'atelier et du matériel à disposition ;
Présentation des différents papiers disponibles ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image : écran / impression ; Profils colorimétriques ; Calibration d'écrans ; Configuration colorimétrique de la suite adobe ; Présentation de Bridge ; Réalisation de planche contact ; Développement d'image : Caméra raw

- Photoshop

Configuration de photoshop ; Taille de l'image ; Recadrage ; Système de calque (courbes, niveaux, etc...) ; Images dynamique ; Masque de fusion ; Accentuation ; Envoyer des images par internet ; Capture d'écran grand format

- Méthodologie prise de vue / série photographique / documentation

- Initiation technique à InDesign

Assemblages et préparation des visuels de documentations ; Scans de transparents/documents ; Résolution d'image ; Vectorisation ; Présentation d'InDesign ; Blocs texte et images ; Panneau de contrôle ; Liens / assemblage ; Format de document ; Marges et

fond perdu ; Réalisation de Gabarit ; Mise en place de style ; Exportation en PDF ; Impression de cahier / Envoyer des portfolio par internet .

- Mise en page d'un magazine en commun. Réalisation d'affiches.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

RDV de suivi

Document écrit

Enseignant·e(s)

Alexandra Aïn

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Lundi 13h-14h et 16h-18h

Objectif(s)

- Présenter les enjeux et les attentes du mémoire écrit de 3e année
- Accompagner et encadrer les étudiant·es dans l'élaboration de leur document
- Organiser des rendez-vous individualisés auprès des étudiant·es

Contenu

Le cours s'attache à accompagner les étudiant·es dans l'élaboration de leur document écrit par le biais de rendez-vous individuels mais également de séances en groupe afin de partager et d'échanger sur des questions d'écriture et de méthodologie.

Écriture en atelier : RDV

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 15h-18h

Objectif(s)

- Développer une pratique de l'écriture à partir de toute forme d'expression artistique.
- Établir un dialogue entre écrit et création artistique.
- Mettre en œuvre toutes formes et fonctions de l'écrit, individuellement ou en groupe.
- Partage de lectures.

Contenu

L'écriture, la création plastique et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire ; écrire c'est comprendre ce que l'on pense.

Ce cours a pour point de départ le plaisir de l'écriture et du partage. Il sera aussi un dialogue entre les diverses formes d'art dont le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, la danse... Pour cela, films de fiction, documentaires et captation de spectacles compléteront nos lectures d'extraits d'œuvres littéraires.

Je souhaite qu'une large part du déroulement de ce cours soit consacrée à la part hédoniste de l'écriture par sa pratique et le désir d'expérimenter : poésie, narration, essai, l'écrit en rapport avec la musique et l'oralité. La mise en œuvre graphique et la relation à l'image, comme au lecteur, à l'édition donc, feront l'objet de notre attention.

Cependant, ce cours accueillera celles et ceux qui auront des motivations plus prosaïques comme la nécessité d'écrire des textes de commande, dossiers, articles, mémoires ou autres...

Des jeux simples d'écriture tels ceux imaginés par Raymond Roussel, les Surréalistes, l'Oulipo, etc. pourront être pratiqués en groupe comme éléments déclencheurs et motivants. Cet atelier se constituera et se développera en fonction de vos personnalités, de vos désirs, de votre maîtrise et votre investissement. Ainsi, nous pourrions aborder des projets plus ambitieux que le simple exercice.

Les rencontres se feront en partie en groupe et d'autre part en rendez-vous individuels autour de vos écrits personnels. Le déroulement et le contenu du cours seront donc définis en fonction des apports de chacun.

Afin, que le plus grand nombre d'entre vous, soit libre, ce cours est placé en 12h et 14h, le mercredi. Nous pourrions aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Écriture et regard : RDV

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 9h-10h

Objectif(s)

Rendez-vous dans le cadre de projets individuels.

Contenu

Voir fiche générale.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Intensifs

Coram populo

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh

Semestre(s) et option(s)

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

4 jours avec 3 options pour le moment : 12-15 décembre
2023, 3-5 janvier 2024 ou 6-9 février 2024

Objectif(s)

[donner forme à une parole publique]

Contenu

[Dans le cadre du Nouveau Printemps 2024 dans le quartier des Carmes, l'artiste et autrice Karelle Ménine propose un projet d'écriture dans l'espace public sous formes de "placards contemporains". En se basant sur des documents des archives judiciaires des Capitouls et sur des paroles recueillies par l'artiste, il s'agit de donner formes à ses affiches par un travail de pochoir.

Au cours de cet atelier intensif, venant bousculer les habitudes de travail, nous aurons l'occasion de participer à un travail artistique en cours et d'en découvrir les processus de création.]

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

le BBB centre d'art, Christine Sibran, David Mozziconacci

Semestre(s) et option(s)

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 11h30-13h
Selon calendrier, 7 à 10 séances sur l'année

Objectif(s)

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

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

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- Des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - Le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - Le cadre légal du·de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT (4 demi-journées en janvier 2024 et 4 demi-journées en mars 2024).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le [BBB centre d'art](#). Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Cours théoriques cycle 2

Cycle 2, cours théoriques

Par "enseignements théoriques", on entend en école d'art et de design une discipline ou un ensemble de disciplines – telles que histoire de l'art, philosophie, histoire du design – propres à développer le sens critique de l'étudiant-e. Souvent, on leur attribue une place à part, quelquefois une place secondaire par rapport au travail en atelier. Le travail en atelier peut et doit donner lieu au développement d'une réflexion théorique et donc participer de la culture de l'étudiant-e. Le travail artistique résulte d'un processus d'élaboration complexe faisant intervenir aussi bien l'expérience plastique que la maturation d'apports théoriques divers.

La réflexion théorique, qui ne doit pas exclusivement se limiter aux questions de l'art et du design, est nécessaire aux étudiant-es pour qu'il-elles articulent leur pratique artistique au monde dans lequel celle-ci a lieu : elle doit comprendre certes l'histoire de l'art, mais il convient de questionner aussi son écriture. Elle doit comporter l'analyse d'œuvres et de textes. C'est pourquoi il convient de veiller à maintenir constamment une articulation entre cette réflexion théorique et l'expression artistique. En effet, si le cours magistral permet de préciser les concepts et de donner des repères, il doit avant tout proposer des éléments à mettre en relation avec la création artistique contemporaine.

À la philosophie, à l'histoire de l'art et à l'histoire du design, on accorde une place de choix, non parce qu'elles donneraient une théorie à une pratique artistique, mais parce qu'elles sont elles-mêmes des pratiques, un moyen de la pensée venant à la rencontre du langage de l'artiste. Un même souci de pensée animera les autres enseignements qui sont proposés. Plutôt que de rechercher l'exhaustivité d'un domaine, on préférera approfondir l'étude d'une œuvre, d'un sujet ou d'une période et mettre l'accent sur une méthodologie de recherche ou sur une attitude. C'est également selon ce point de vue que se pratiquera l'enseignement des langues étrangères.

Les cours des semestres 3 à 6 sont ouverts sur inscription aux étudiant-es des semestres 7 à 10 pour mise à niveau (étudiant-es entré-es par équivalence ou en séjour Erasmus), dans la limite des places disponibles.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements théoriques

Histoire de l'art contemporain 2 : ce qu'exposer veut dire

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant
Drac, musées, centres d'art, résidences, Artist-run spaces,
galeries, collectionneurs

Semestre(s) et option(s)

Semestre 9, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 14h30-16h30

Objectif(s)

Élargir et consolider les repères historiques,
Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.
Encourager la recherche prospective
Préparer l'insertion professionnelle

Contenu

Dans le prolongement d'exposer l'art contemporain 1, cours des semestres 7 & 8, exposer l'art contemporain 2 alternera cette fois enquête sur le terrain (visites et analyses d'expositions en musée, centre d'art, résidence, Artist-run-space, galerie...) et cours théorique.

Toujours dans le sillage de Carlo Ginzburg et de la microstoria, par le passage au changement d'échelle, le cours théorique approfondira le travail engagé l'année précédente autour d'une sélection de cas récents, de 1969 à nos jours, visant à interroger, élargir et approfondir en les recontextualisant la signification de l'acte, des pratiques et des formes de l'exposition.

Dans la perspective du Dnsep, il interrogera quelques-uns de ses moments clés, de ses actrices et acteurs décisifs ou figures essentielles de la scène contemporaine locale aussi bien qu'internationale, cherchant à rendre compte de leurs complémentarités et porosités et interdépendances. Aurtant que l'actualité et les moyens le permettront, le cours s'attachera à varier les contextes culturels, en écho aux enjeux actuels, aux problématiques émergentes, en résonance avec les débats et évolutions de la société.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant·e·s

Séminaire État des recherches

Enseignant·e(s)

Collégiale, professeur·es toutes les options

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design
Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 18h-20h
5 séminaires dans l'année selon calendrier : 15/11, 20/12, 17/01,
6/03, 17/04

Objectif(s)

Créer une plateforme de présentation et de discussion autour des recherches menées par les équipes d'enseignant·es de toutes les options, ainsi que par les étudiant·es. Réfléchir aux articulations et aux résonances parmi les projets en cours. Favoriser l'avancement de ces recherches.

Contenu

Un programme des présentations sera proposé à la rentrée. Les séances du séminaire comporteront des présentations et des discussions de chaque projet. Le programme se déroulera selon deux modalités :

- Des séances publiques réservées d'abord aux projets de recherche collectifs, impliquant enseignant·es et étudiant·es, projets menés au sein de l'isdaT, souvent durant plusieurs années. Il s'agira de présenter des résultats finaux ou d'étape, qui auront déjà pris une forme suffisamment construite pour s'ouvrir à un regard public large. Des projets individuels suffisamment élaborés pourront aussi être présentés selon cette modalité, en fonction des souhaits des participant·es.
- "Learning from": séances ouvertes uniquement aux acteurs de l'isdaT, réservées aux présentations des recherches (individuelles ou collectives) qui se trouvent dans une phase plus fragile, inchoative et inachevée - lorsque l'on ne sait pas encore quelle forme ou quel fruit elles donneront. Ces séances seront destinées aussi à des recherches menées par des artistes, designers, designers graphiques, musiciens, danseurs, architectes, théoriciens, etc., pour un projet qui a déjà pris forme, mais qui laisse dans l'ombre une partie d'études et d'enquêtes menées en amont. L'intitulé "Learning from" se réfère à la dimension d'enquête, entendue dans un sens élargi : investigation à partir d'une situation, collecte et organisation des faits et des données, étude de livres et autres documents. L'enjeu étant de s'exposer - en une phase encore non stabilisée - aux retours et aux critiques des participant·es, contribuant à la poursuite ou aux bifurcations des recherches. Ces séances sont ouvertes aux étudiant·es. Des étudiant·es fortement

investi·es dans leurs recherches pourront proposer des présentations, sous la recommandation de leurs enseignant·es. Une équipe des participant·es assurera la permanence et la continuité entre ces séances.

Histoire de l'art contemporain 1 : ce qu'exposer veut dire

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 9h30-11h30

Objectif(s)

Élargir et consolider les repères historiques,
Favoriser l'émancipation critique et méthodologique.
Encourager la recherche prospective
Préparer l'insertion professionnelle

Contenu

À travers une étude de cas, principalement de 1969 à nos jours, le cours s'attachera, dans le sillage de Carlo Ginzburg et de la microstoria, à interroger en les contextualisant la signification de l'acte, des pratiques et des formes de d'exposition.

Il convoquera quelques-uns de ses moments paradigmatiques, de ses acteurs majeurs ou figures emblématiques, prenant soin de varier les contextes culturels, en écho aux enjeux actuels, aux problématiques émergentes et en résonance avec les évolutions de la société.

Il s'attachera à montrer comment certains artistes, chercheurs, commissaires, intellectuels réinterrogeant ce qu'exposer veut dire ont contribué au-delà de l'art à fabriquer l'histoire.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant-es

Paule & Mike

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Vendredi 10h-12h

Objectif(s)

Réfléchir en commun aux enjeux actuels de l'art
contemporain

Contenu

Paule et Mike est le rassemblement d'une foule pensante s'inspirant de la vieille tradition dialectique.
Les étudiants et enseignants sont répartis en deux groupes : Les Paules et les Mikes.
Un sujet sur l'art contemporain et la société qui l'abrite est lancé.
Les Paules doivent tenir une position, l'argumenter et la défendre. Les Mikes doivent tenir la position inverse et aussi l'argumenter et la défendre.
Des individualités peuvent apparaître et on les appellera les Victoires.
Les Victoires agissent en leurs seul nom soit par altruisme soit par égoïsme pour venir jeter un froid dans la discussion.
Sous le couvert de leur pseudonyme, les Paules, les Mikes et les Victoires peuvent être politiquement incorrects, mentir, être sympathiques... ou pas.
Le débat doit être animé et les protagonistes peuvent se couper la parole. Ils ont le droit de râler, s'esclaffer mais ils n'ont pas le droit de se vexer.

Talkie-walkie

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Vendredi 14h-16h

Objectif(s)

Aide à la verbalisation du projet des étudiant·es.

Contenu

Deux étudiant·es emmènent deux enseignants pour un trajet en ville.

Durant la première heure un·e des étudiant·es raconte son travail, ses intentions, ses positionnements, et toutes autres choses qui peuvent nourrir son projet.

Durant la deuxième heure, l'autre étudiant·e qui était en écoute et discussion échange de place avec le·la premier·e pour le même exercice.

Marcher en parlant de choses complexes dans un environnement pas spécialement approprié est un exercice qui arrive constamment aux jeunes artistes.

Talkie-walkie de l'anglais *to talk* (parler) et *to walk* (marcher) reste très compliqué à traduire en français.

Il n'est vraiment pas pratique ni plaisant d'écrire: *double petit appareil récepteur et émetteur portable et énergétiquement autonome.*

Sans être comme Bill Murray, *perdu dans la traduction*, une pensée artistique verbalisée vient bien sûr se confronter aux conditions d'écoute de son environnement.

Arte y diseño en español

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Objectif(s)

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

Contenu

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

Bibliographie

- Monique Da-Silva, Carmen Pineira-Tresmontant: *Bescherelle espagnol. La grammaire*, ed. Hatier, 2008.
- Stéphane Pagès: *Grammaire expliquée de l'espagnol*, ed. Armand Colin, 2019.
- José Manuel Frau, Margarita Torrión: *Practicando los verbos. Cuaderno de ejercicios para aprendizaje y revisión del sistema verbal castellano*, ed. Ophrys, 2022.
- *Dictionnaire espagnol Le Robert & Collins Poche*, ed. Le Robert, 2022.

Individual tutorial

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Individual RDV (obligatoire minimum = 1 rdv par semestre)

Objectif(s)

To discuss student's work in progress etc....

Contenu

The Student's research and ideas.
You are responsible for organising this RDV - contact me -
adam.scrivener@isdatt.fr Do not wait until just before the
evaluation.

Analyse, écoute et relation au spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Musique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mardi 18h-20h

Objectif(s)

- Aborder des œuvres d'art appartenant à tous les domaines (cinéma, littérature, théâtre, danse, musique...) et découvrir certaines par leur analyse effectuée du point de vue de leur forme, leur esthétique, leur contexte historique et leur sens.
- Proposer une écoute de certaines œuvres musicales qui ont pu marquer les XXe et XXIe siècle.
- Mettre en évidence les relations potentielles entre les arts de toutes origines.

Contenu

Ce cours est une proposition d'aller "à sauts et à gambades" par des chemins qui vous conduiront hors des évidences du temps, de vos habitudes et de tout ce qui a l'air d'aller de soi. Il est une invitation au dialogue avec ce qui n'est pas acquis, avec ce qui peut remettre en question des choix implicites et devrait vous permettre de lire autrement ce qui relève de votre champ habituel de pratique et de réflexion. Puisse l'insolence des œuvres susciter le désir de découvrir, de penser ou simplement d'avoir envie d'échanger.

Le fil conducteur envisagé cette année est celui des formes narratives non linéaires, hors contexte chronologique ou sans l'usage de la forme verbale. On peut ainsi penser au film « politique » sans parole ni musique, *Libera me* d'Alain Cavalier, au récit labyrinthique de *Mr Nobody* réalisé par Jaco Van Dormael, aux chorégraphies narratives et plastiques d'Alexander Ekman, *Play* par exemple ; ou encore aux images animalières de François Bel qui ont abouti au film *Le Territoire des autres* construit comme une forme musicale par Michel Fano, etc. Ce bref corpus d'œuvres est une première esquisse. Il sera précisé en début d'année et pourra être adapté selon vos suggestions.

En effet, ces rencontres hebdomadaires ne voudraient pas être seulement un cours magistral figé mais qu'elles soient votre odysée au cœur de toute forme de création artistique. L'analyse, l'échange et l'écoute seront donc nos instruments pour soulever les questions de création, modernité, sens, narration, relation au spectateur, image, rapport son-image-espace, dramaturgie, scénographie, gestion du temps, dispositifs numériques, diffusion...

Cette année, ce cours sera bâti à partir de films, de captations de spectacles et de documentaires sur divers artistes. Nous pourrions cependant assister à des conférences et générales de spectacles proposées par le théâtre du Capitole. Elles sont obligatoires : un ballet, *La Sylphide*, 19 octobre + conférence le 21 octobre ; un opéra, *La femme sans ombre* de Richard Strauss, le 23 janvier + conférence le 24 janvier ; sous réserve *Pelléas et Mélisande* opéra de Claude Debussy, le 15 mai.
Ce cours nécessite votre présence et votre participation active.

Conférences art, design, design graphique

Enseignant·e(s)

Intervenant·es invité·es

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Objectif(s)

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média, principalement le mercredi à compter de 18h. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop, il s'agit d'une structure de "travail de la parole" : artistes, philosophes, écrivain·es, cinéastes, designers y viennent partager leurs pratiques de créateurs et créatrices. La parole de l'intervenant·e peut relever du commentaire, de la recherche théorique ou de l'expérience artistique, littéraire, etc.

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

Contenu

En raison de la crise budgétaire qui affecte l'isdaT, il n'y aura pas de conférence en art, en design et en design graphique pour l'année 2023-2024.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

AIRA cycle 2

Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design, Design
Graphique, Musique et Danse
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

LYRIQUE : Se permettre ; faire renaître : "new skin for the old ceremony", un moment, un temps, où l'habitation de l'espace prime; où exalter le vivant d'un corps (voix et mouvement) qui se livre (risque) au présent : performant ; où considérer que "chaque geste même inutile mêle au désir un affolement". Aussi nous appellerons danse toute conscience d'un mouvement au moment de son effectuation et musique chaque vibration de l'air environnant ce corps qui ose, se donner à voir, comme en un laboratoire : expérience heureuse que cette audace (n'en doutons pas : peut-être est-elle la joie ?) de performer : effectuer publiquement au présent (bis repetita placent) et cela sous un titre bon enfant, chapeau anglo-saxon (n'oublions pas que : "wherever i lay my hat that's my home") : Dance and Music Lab.

Contenu

PRATIQUE : Dance & Music Lab (D&M/L) est un endroit de monstration, "semi-public" dans l'école où il s'agit de rassembler une fois par mois tous les étudiants désireux de pratiquer des expériences en public. D&M/L est un laboratoire où les étudiant·es sont tour à tour public et "acteurs". D&M/L est un lieu dont l'enseignement vise à comprendre et à élaborer une stratégie organisant autour du projet de l'étudiant·e tous les liens qui dans sa préoccupation font sens et à en dégager une position tant lisible dans l'espace que s'affirmant dans le choix des médiums (nulle exclusive) mis en œuvre.

D&M/L HLM se déroule hors les murs de l'école, à l'invitation de structures partenaires, dans un moment de présentation public. Un moment de vérification, de mise à l'épreuve pour l'étudiant performeur.

Séminaire écriture : parole d'artiste

Enseignant·e(s)

Camille Tsvetoukhine, Mireia Sallarès

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 12h-14h
Une fois par mois, selon calendrier

Objectif(s)

La pratique artistique et les mots entretiennent une relation serrée. L'objectif du séminaire est de permettre aux étudiant·es d'aborder différents écrits d'artistes. À travers la singularité des pratiques d'écriture, nous découvrons diverses façons de s'approprier ce médium, qui apparaît comme élément constitutif du projet artistique. Ce cours permet d'entretenir un rapport décomplexé avec le geste de la plume.

Contenu

Le séminaire a lieu une fois par mois. À partir de lectures collectives, nous observons comment l'écriture s'insère dans les pratiques artistiques. Qu'elle accompagne les processus de création ou qu'elle constitue un médium à part entière, l'écriture nourrit une multitude de démarches.

Atelier écriture : mots, récits, histoires

Enseignant·e(s)

Camille Tsvetoukhine, Mireia Sallarès

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Vendredi 10h-12h

Objectif(s)

L'objectif de cet atelier est d'accompagner les étudiant·es à assumer une démarche d'écriture et de comment celle-ci peut s'intégrer dans leur pratique artistique personnelle. Il permet également de se confronter à un regard extérieur. C'est un moment de partage et d'échange autour des textes produits. À chaque fin de semestre, nous organisons un événement public avec des lectures collectives dans un espace pensé spécifiquement.

Contenu

L'atelier a lieu une fois par semaine. Il permet aux étudiant·es de se réunir dans différents lieux, choisis collectivement, pour lire ce qu'ils ont écrit. Ces lectures, suivies de discussions, permettent d'expérimenter des formes de présentation et de diffusion du texte, tout en questionnant l'adresse de celui-ci. Cet atelier se veut ouvert sur les différentes démarches d'écriture, il peut aussi bien concerner le mémoire, le scénario, la performance etc.

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art et Design Graphique
Cours facultatif

Crédit(s)

Assiduité

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 16h-19h

Mercredi 9h-12h

Objectif(s)

À partir de projets personnels, comment maîtriser tous les paramètres d'une édition. Aborder les différentes formes de publications. Observer les principes de fabrication et maîtriser les outils mis à notre disposition dans l'économie de l'atelier.

mardi : cours collectif
mercredi : façonnage

Contenu

Accompagner et soutenir les projets de microéditions des étudiant·es :

- présentation et discussions autour des différents projets (édition d'artiste, archivage ou recherches documentaires)
- relations dessin/texte/photo
- cohérence fond/forme
- fabrication d'une maquette, fabrication d'un journal collectif, édition d'affiches...
- initiation aux outils d'impression et de façonnage
- étude de projets, faisabilité, budget
- rencontres, diffusions et échanges avec des artistes ayant des pratiques éditoriales (éditeurs, artistes, relieurs, imprimeurs, libraires...)
- création d'un journal collectif

Participation à des salons de microédition, travail à la bibliothèque des Abattoirs.

«Tout-monde»

Enseignant·e(s)

Simon Bergala
avec la participation de Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design
Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 18h-22h
4 à 5 Rendez-vous par semestre

Objectif(s)

- À partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, ouvrir en groupe un champ d'échanges de vos recherches en rapport avec le "tout-monde", "la relation", ou "la créolisation".
- Percevoir ensemble les effets de la créolisation sur les langages plastiques et formelles, en art et en design(s), et dans le même temps, penser et inventer la possibilité d'une mise en présence de la diversité des sens de l'art, du design dans ce que l'on devine sous le nom de "tout-monde".

Contenu

Les séances seront menées par Simon Bergala avec la participation de Samuel Aden. Elles auront lieu sur toute l'année certains jeudi en fin de journée (semaines impaires).

Lectures et discussions de textes d'Édouard Glissant et d'auteur·rice·s qui lui sont proches, pour connaître et discuter les concepts de : « Tout-monde », « Créolisation », et « (poétique de) la Relation ».

Sur la base de cette expérience il s'agit d'ouvrir les discussions aux champs de recherches de chacun·e en rapport avec le « Tout-monde ». Comment la variété des histoires et des récits se rencontrent et se partagent ? Comment notre perception est constitué par des phénomènes de relation, qu'ils soient vécus positivement ou négativement ? La "Créolisation", comment accueillions nous l'imprévisible qui résulte de la relation, quel valeur pouvons nous donner aux phénomènes de créolisations (dans chaque circonstances différents) qui nous traversent ? Comment peuvent ils être partager ? Un chantier inachevable mais qu'il faut amorcer, pour penser l'évolution des villes, la possibilité d'espace commun, la possibilité d'une histoire collective, ou encore le multilinguisme sans passer par les universels tels qu'ils ont été pensés dans le passé occidental.

Il y aura donc à chaque séance deux temps différents :
- L'un consacré à la lecture de textes, d'abord d'Édouard Glissant puis d'autres auteurices comme Alexis Pauline Gumbs.

- D'autres temps seront consacrés au partage des recherches de chacun·e, à des objets qui vous intéressent, dans la perspective de "la poétique de la Relation", des imaginaires du "tout-monde", et les phénomènes de « Créolisation ».

Ces temps de travail seront également alimentés, autant qu'ils alimenteront des échanges plus spécifiques sur de nouvelles manières d'agencer des formes, des langages, des processus, en art et en design(s).

Bibliographie

- Édouard Glissant, *Poétique de la relation*, poétique III, Gallimard, Paris, 1990.
- Édouard Glissant, *Traité du tout-monde*, poétique IV, Gallimard, Paris, 1997.
- Édouard Glissant, *Une nouvelle région du monde*, Esthétique I, Gallimard, Paris, 2006.
- Lubaina Himid et collectif, *Lubaina Himid*, Les Presses du réel, 2022 (texte en français)
- Lubaina Himid et collectif, *Lubaina Himid*, Tate publishing, 2021 (english text)
- Alexis Pauline Gumbs, *M Archive: After the End of the World*, Duke University Press Books, 2018

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

David Coste, Rémy Lidereau

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Options Art et Design Graphique
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-13h

Objectif(s)

À l'initiative du centre d'art la Maison Salvan à Labège et de Paul de Sorbier son directeur artistique, les étudiant·es seront incité·es à produire un travail d'image et de son pour tenter de construire une archive sur le paysages de Labège, sur sa singularité, son caractère générique et cinématographique.

Horizon Limite propose d'explorer la pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une production d'images singulières qui fera l'objet d'une restitution dans le centre d'art et d'une publication mêlant approche visuelle et sonore.

L'étudiant·e expérimente l'image et le son dans une conception étendue de celle-ci (photographie, collage, dessin, peinture, son...) dans le contexte de la zone d'activité de Labège afin de définir et d'archiver l'évolution de son paysage.

L'atelier aborde la pratique de l'image en questionnant l'édition dans l'idée de rendre accessible un contenu en pensant sa diffusion, son impression, sa projection, son installation ou sa mise en espace. Ces champs sont approfondis par des rencontres et collaborations avec des professionnels de ces questions ou de commandes, questionnant la relation de l'image photographique et de son rapport au son et à l'édition.

Contenu

Depuis de nombreuses années, le processus de modification du territoire de Labège est enclenché. Profondément lié aux activités économiques et aux mobilités nécessaires à ce territoire, l'arrivée prochaine du Métro accélère ces processus et il devient intéressant d'enquêter et d'archiver le paysage et ces singularités.

Évidemment le projet ne s'inscrit pas dans une dimension patrimoniale au sens classique du terme, mais bien dans une observation sensible et artistique de ce territoire, son architecture, ses aménagements paysagers, ses interstices délaissés, ces non-lieux, ces anomalies, tout ce qui est remarquable pour qui pratique le paysage.

Tel un territoire palimpseste, sous les yeux du visiteur, à Labège, le paysage est en réécriture permanente et offre à voir l'extraordinaire banalité de zones de bureau et

commerciales parcourus de flux. On est là et on est ailleurs. Dans cette banalité, des récits pointent et offrent de potentielles (micro)fictions.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Art cycle 2

Cycle 2, option art

Le second cycle option art se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant-e, qui est nourrie en permanence par une réflexion constante de ses fondements, et dont elle suscite et entretient le désir. C'est pourquoi ce cycle veille à la généralité et la pluridisciplinarité de l'art et ne se structure pas que sur une spécialité de médium. Son but est la construction du projet personnel des étudiant-es et l'autonomie sur laquelle devra s'asseoir leur future pratique artistique. La 4e année permet de repositionner et de cibler ses engagements artistiques par des phases d'expérimentation collective et personnelle, ainsi que par la réalisation du mémoire qui permet à l'étudiant-e d'infléchir ses positions par une réflexion critique sur son travail. La 5e année est le moment où cette réorientation et cet engagement se concrétise plastiquement par un projet visant l'obtention du DNSEP. À cet égard sont bâtis des contenus pédagogiques, des séminaires, des adossements à la recherche et une politique de stages.

Orientation, méthodologie et didactique

La pluridisciplinarité du travail des étudiant-es et des enseignant-es permet à l'option art 2e cycle d'avoir lieu dans un champ artistique vaste et ouvert. La pédagogie pensée en collégiale est une garantie du respect de cette règle. Elle permet aux étudiants-es de démanteler des partages simplistes entre théorie et pratique par une relation étroite entre arts plastiques et théorie. Leurs nombreuses contributions communes en attestent : les cours de préparation du mémoire, le séminaire, genre 2030, Talkie-Walkie, Paule & Mike, etc. Elle permet aussi par ses rendez-vous collectifs une collaboration active entre les étudiant-es elles-mêmes, ainsi qu'entre les étudiant-es et les enseignant-es : la présentation des mémoires, Solo Show, le séminaire État des recherches. Elle permet aussi de décroisonner le travail spécifique des médiums par le regard de l'ensemble des étudiant-es et des enseignant-es.

Organisation des études

L'organisation pédagogique du cycle 2 tient en quatre pans :

- le travail d'atelier (le projet personnel) de chaque étudiant-e,
- les cours pratiques et théoriques,
- le mémoire
- Solo Show.

Ces quatre pans sont intimement liés et leur interaction est structurante du projet personnel de l'étudiant-e.

Semestres 7 et 8

Enseignements obligatoires : le mémoire, Solo Show, cours de langues (sem. 7 et 8), les cours et ateliers, les cours d'histoire de l'art, le séminaire État des recherches, Sont fortement recommandés : les ateliers d'initiation à la recherche artistique, les stages, les échanges Erasmus et les séjours à l'étranger. Ils peuvent se dérouler au semestre 7 et

8. Durant ces stages, l'étudiant-e doit rester en contact régulier avec les professeur-es. En fin de semestre, un jury de professeur-es fait une évaluation de l'ensemble des travaux. Les évaluations sont collégiales, ainsi que les crédits attribués.

En début de semestre 7, l'étudiant-e doit choisir un tuteur ou une tutrice de mémoire qui l'accompagne dans l'élaboration de son mémoire. Ces enseignant-es seront choisi-es parmi les enseignant-es du cycle 2. En fin de semestre 8, le mémoire doit être entièrement rédigé et édité. Il sera présenté lors des évaluations et sera décisif pour le passage en année 5.

Semestres 9 et 10

Enseignements obligatoires : la présentation du mémoire, Solo Show, les cours d'histoire de l'art, les cours et ateliers, le séminaire Préparation à la vie professionnelle. Le séminaire État des recherches et le suivi des conférences sont fortement recommandés.

Les évaluations sont également collégiales et se déroulent comme pour les semestres 7 et 8. Lors du DNSEP, mémoire et projet sont évalués par un jury extérieur.

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

Coordination

La coordonnatrice du second cycle de l'option art est Éléonore False.

Grille des crédits

semestre 7	crédits
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique, prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

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

semestre 9	crédits
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Mise en forme du projet personnel	10
Total	30

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

semestre 8	crédits
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique, prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

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

semestre 10	crédits
Épreuves du diplôme : mémoire	5
Épreuves du diplôme : travail plastique	25
Total	30

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

Présence des enseignant·es

- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Émilie Pitoiset**
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Claude Tisseyre**
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Hervé Sénant**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Elené Shatberashvili**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Theodora Kanelli**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Laurent Proux**
- **Valérie du Chéné**
lundi, mardi
- **Camille Tsvetoukhine**
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Olivier Dollinger**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Thomas Sipp**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**
- **Samuel Aden**
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Arnaud Loridan**
- **Pierre-Louis Dufour**
- **Stephen Marsden**
- **Éléonore False**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset
10h-11h					
11h-12h					Atelier écriture Camille Tsvetoukhina... Mireia Sallarès
12h-13h		Séminaire écriture Camille Tsvetoukhine, Mireia Sallarès			
13h-14h					
14h-15h		Mémoire Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Camille Tsvetoukhine	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Etat des recherches		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h		Peinture Zombie Elené Shatberashvili, Theodora Kanelli, Laurent Proux	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Solo show	Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h					
12h-13h			Volume sculpture espace Éléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Lordan, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidecau	
13h-14h			Ways of Seeing Éléonore Faise, Christine Sibran		
14h-15h		En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Claude Tisseyre			Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
15h-16h					
16h-17h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h			Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	«Tout-monde» Simon Bergala	
19h-20h					
20h-21h			État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
21h-22h					
22h-23h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Émilie Pitoiset	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Émilie Pitoiset	
10h-11h						Séminaire écriture Camille Tsvetoukhine, Mireia Sallarès
11h-12h		Mémoire Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Camille Tsvetoukhine				
12h-13h			Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
13h-14h		État des recherches				
14h-15h						
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h		Peinture Zombie Elené Shatberashvili, Theodora Kanelli, Laurent Proux	Volume sculpture espace Éléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Lordan, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden		Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h					
12h-13h			Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Solo show	
13h-14h			Seeing Ways of Éléonore Faise, Christine Sibran		
14h-15h		En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Claude Tisseyre			Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
15h-16h					
16h-17h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
19h-20h					
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset	
10h-11h						Séminaire écriture Camille Tsvetoukhine, Mireia Sallarès
11h-12h		Prépa Vie pro				
12h-13h			Histoire de l'art contempo... 2 Hervé Sénant			
13h-14h						
14h-15h						
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre			
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 9 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h				Solo show		
10h-11h		Peinture Zombie Elené Shatberashvili, Theodora Kanelli, Laurent Proux	Volume sculpture espace Éléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Lordan, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden		Microédition Christine Sibrán, Valérie Vernet	Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h			Seeing Ways of Éléonore Faise, Christine Sibrán			
14h-15h		En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Claude Tisseyre				
15h-16h					Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	
16h-17h		Microédition Christine Sibrán, Valérie Vernet				
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala		
19h-20h						
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Prépa Vie pro	Séminaire écriture Camille Tsvetoukhine, Mireia Sallarès	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Cordon bleu, 5 jours/mois selon calendrier Emilie Ptoiset
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Etat des recherches		
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h		Peinture Zombie Elené Shatberashvili, Theodora Kanelli, Laurent Proux	Volume sculpture espace Éléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Lordan, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden		
11h-12h					
12h-13h					Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
13h-14h				Solo show	
14h-15h		En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Claude Tisseyre			
15h-16h					
16h-17h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
19h-20h					
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

Solo show

Erving Goffman, Les cadres de l'expérience, Les Éditions de Minuit, 1991, pour la traduction française

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-18h

Objectif(s)

L'objectif de Solo show est de considérer l'espace en tant que média et de l'interroger. Il n'est pas question ici de mettre uniquement son travail dans l'espace. Il s'agit de bien comprendre ses enjeux, là où ça frotte, là où le travail se révèle !

Contenu

En situation professionnelle, l'artiste se voit offrir deux modalités d'exposition - solo show ou group show. Chacun posant des problèmes spécifiques, voire opposés, nécessite des solutions appropriées.

L'objectif de Solo show est de considérer l'espace en tant que médium et de l'interroger individuellement. Il n'est pas question ici de mettre uniquement son travail dans l'espace. Il s'agit bien de comprendre ses enjeux, là où ça frotte, là où le travail se révèle !

Quand la pratique d'atelier est bien consciente de ses enjeux, elle trouve parfois précisément des solutions au moment de sa spatialisation. La page blanche, le coin d'une table, l'exposition, une performance, une conférence... sont autant de formats possibles parmi d'autres manières infinies de (re)penser la monstration de ses œuvres - voire parfois, de trouver des solutions optimales pour les parachever.

Un travail préparatoire à l'atelier est de mise, sous la forme de maquettes, plans, déroulés... autant d'éléments nécessaires à la construction de sa proposition. Les composantes perturbatrices de l'espace (un clou, un trou, des tâches...) seront en outre à prendre en considération de manière à ne pas nuire à la proposition ou au contraire devenir vecteurs de sens et de lecture du travail.

Le solo show peut s'avérer une solution adéquate ou à l'inverse format à déconstruire si le travail nécessite une rencontre avec d'autres travaux d'étudiant-es sous la forme de duo ou group show.

La collégiale déterminera les "lieux d'exposition" de manière à ouvrir le travail de l'étudiant-e à d'autres opportunités spatiales qui n'ont peut-être pas été encore imaginées ou suggérera au contraire des récidives pour affiner un point de vue. Chaque proposition sera limitée à un passage de 40 min., l'étudiant-e, guidant la compréhension de ses choix et des enjeux de sa pratique.

Bibliographie

Mémoires / méthodologies

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mercredi 13h-14h

Contenu

Un mémoire abouti passe nécessairement par un travail régulier, un fort investissement, mais aussi une bonne maîtrise du calendrier dès les toutes premières semaines jusqu'à la finalisation.

Pleine de tentations, mais aussi d'inhibitions, la première période peut s'éterniser, faute souvent d'une méthodologie adaptée, compromettant en retour la bonne maîtrise du calendrier, l'aboutissement du chantier et la première étape du DNSEP. Pour tenter de prévenir ces risques, contribuer à lever les inhibitions, ce cours propose de se pencher plus spécifiquement sur les questions de méthode telles que :

- Quelles attentes vis à vis du mémoire ?
- Comment s'orienter ?
- Qu'est ce qu'une bibliographie dans le cas d'un mémoire de 2nd cycle ?
- Comment poser une problématique ou plus simplement une question pertinente ?
- Qu'est ce qu'un contexte et comment s'y inscrire ?
- Formes d'écritures et formes de projets plastiques.

Ces questions seront abordées à partir d'exemples concrets puisés dans l'actualité contemporaine, l'histoire de l'art et des littératures.

Volume sculpture espace

Enseignant·e(s)

Éléonore False, Serge Provost, Arnaud Loridan, Pierre-Louis Dufour, Stephen Marsden

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

Ce cours s'adresse aux étudiant·es désireux et désireuses de pratiquer la sculpture et l'installation avec comme enjeu la matière travaillée. Un voyage complétera ce cours.

L'accent sera particulièrement mis sur une adéquation entre la conception et la réalisation en relation très étroite avec les ateliers Machina, moulage, bois, fer, maquette.

Contenu

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

Une exposition à Lieu-Commun Artist Run Space vers le mois d'avril, viendra compléter ce cours.

Ways of Seeing

Enseignant·e(s)

Éléonore False, Christine Sibran

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mercredi 12h-14h

Objectif(s)

Réflexion autour de la réalité plastique et physique des images et de la photographie.
Préparation d'une exposition à Odysud, Bagnac

Contenu

"La création conscience d'une distance entre soi et le monde extérieur, tel est sans doute ce qui constitue l'acte fondamental de la civilisation humaine." Cet espace entre deux points, dont parle Aby Warburg, crée une zone de réflexion où les images peuvent prendre corps et permettent d'assimiler "à travers la représentation de la vie en mouvement, un certain nombre de valeurs expressives préexistantes". Le cours utilisera cette mise en espace comme une zone d'expérimentation, "d'impressions" et d'imposition d'un langage formel personnel. Des textes et des œuvres, en lien avec les images et la photographie seront discutés pendant les cours, afin que chacun.e puisse se constituer un corpus au plus près de sa pratique artistique. Dans une forme ouverte, les étudiant.es présenteront un travail en cours aux autres participant.es avec un focus sur la manière de procéder dans leur production d'images et de photographies.
La calendrier des cours sera transmis à la rentrée

En public (jouer, dire, performer)

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Claude Tisseyre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 14h-16h

Objectif(s)

Ce cours a pour but de préparer tous médiums confondus (musique, performance, écriture) n'importe quelle forme ayant à aborder un public : concert, performance, récital, conférence performée, action théâtrale, et toutes autres formes en rapport avec : un temps, un public.

Contenu

C'est le temps de conception et de fabrication de moments regroupant ou pas, la performance, le son, l'écriture, la musique, le théâtre ou le mouvement...

C'est aussi le temps où l'on résout des problèmes techniques. Faire que l'écriture devienne un dire. Apprendre à énoncer, prononcer, de vive voix pour vérifier la validité d'une proposition textuelle, voilà l'enjeu pour l'écriture de ce moment où elle côtoiera, à son avantage, la performance et le domaine sonore. En complément et en parallèle une initiation à l'enregistrement sera donnée par Claude Tisseyre. Elle aura lieu le mardi matin (suivant calendrier) au studio son.

Préparer un concert, un récital ou une performance, c'est : penser, dessiner, essayer, réessayer, douter, flipper, montrer, discuter, organiser...

C'est aussi réunir tous les « petits morceaux » qui seront nécessaires au moment donné.

“En public” est le moment de toute cette organisation.

Peinture Zombie

Enseignant·e(s)

Elené Shatberashvili, Theodora Kanelli, Laurent Proux

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Crédit(s)

7 à 10

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h
Theodora Kanelli et Elené Shatberashvili au semestre d'hiver;
Laurent Proux au semestre d'été

Objectif(s)

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

Contenu

La peinture, objet matériel et immatériel, n'a cessé de se réinventer au cours de sa longue histoire. Souvent, ses contemporains auront diagnostiqué sa fin pour la voir renaître là où on ne l'attendait pas. En ce sens, la peinture est une morte-vivante dans le champ des pratiques artistiques. Son développement est de plus en plus hétérogène... Nous embarquerons dans ce médium comme sur un radeau à la dérive sur les flots du temps. En croisant pratique d'atelier, discussions collectives, étude d'œuvres nous chercherons à voir ce qui fait et ce qui peut faire tableau. Nous mettrons l'accent sur la peinture produite actuellement tout en remontant à ses sources historiques. Nous privilégierons des figures d'artistes de tous horizons participant au décentrement et au renouvellement de la peinture. Comme Diderot le note, à propos du peintre Hubert Robert, « Il faut ruiner un palais pour en faire un objet d'intérêt ». Comment allez-vous « ruiner » la peinture pour la réinventer ?

Bibliographie

Theodore W. Adorno - Théorie Esthétique
Georges Didi-Huberman - Peinture incarnée
Maurice Merleau-Ponty - L'œil et l'esprit
Jeff Wall - Dan Graham's Kammerspiel
Philip Guston - Ecrits
David Sylvester - Entretiens avec Francis Bacon
Henri Matisse - Notes d'un peintre

Transimages

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-12h

Mercredi 9h-12h et 14h-19h

Objectif(s)

Transimages est un espace de réflexion et d'analyse autant que d'expérimentation, de production et de diffusion de l'image animée. Ici l'art vidéo est entendu au sens large, à travers ses hybridations avec le cinéma, la photographie ou les nouveaux médias, mais aussi dans ses croisements avec la sculpture ou la performance. Ces images en transit, ces « transimages » passent aujourd'hui perpétuellement d'un écran à un autre, d'un format à un autre, d'un état à un autre.

Contenu

Dans une société saturée d'images, l'artiste ne peut plus faire aujourd'hui l'économie d'une réflexion sur le statut des images, en trouvant un rapport singulier, son propre rapport à celles-ci. C'est à l'exploration et l'expérimentation de ce rapport que cet atelier est consacré. De l'art vidéo au cinéma d'exposition, en passant par le documentaire d'auteur, l'essai, le Net Found Footage, ou encore le cinéma expérimental, l'atelier explorera les multiples possibilités de l'image animée contemporaine.

L'atelier alternera des moments de lecture d'images, de partage et de questionnement de la culture de l'image animée, moderne et contemporaine, sous forme de présentations et de discussions collectives entre les étudiant·es, l'enseignant et des invité·es extérieur·es, avec des moments de réalisations concrètes.

Lors de ces moments de pratiques techniques, les étudiant·es expérimenteront l'écriture d'un synopsis en prenant en compte les contraintes de faisabilité, le repérage, l'organisation du tournage, le montage et la diffusion de leur projet. L'enjeu de ce moment de l'atelier étant de comprendre que les techniques utilisées et la manière de les utiliser sont inséparables de la forme, ils en composent sa grammaire et son identité propre.

Bibliographie

Dominique Païni « Le temps exposé » (le cinéma de la salle au musée) cahier du cinéma/essais

Raymond Bellour « Le corps du cinéma » P.O.L
Henri Colpi/Nathalie Hureau « Lettres à un jeune monteur » Séguier
Robert Bresson « Notes sur le cinématographe » Folio.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

RDV de suivi

Mémoires semaines paires

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Camille Tsvetoukhine

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8, Option Art
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 14h-16h

Objectif(s)

Suivi des mémoires

Contenu

Au premier semestre, séances collectives avec présentation des mémoires par les étudiant·es des années précédentes, suivie d'une discussion autour des enjeux liés au mémoire. Au deuxième semestre, les suivis de mémoire seront sur rendez-vous avec les enseignant·es choisi·es.

Cordon bleu

Enseignant·e(s)

Émilie Pitoiset

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire

Lundi 9h-18h

Du lundi au vendredi 1 semaine / mois sur rendez-vous
individuel et/ou en petit groupe (les dates seront
communiquées en amont)

Vendredi 9h-18h

Du lundi au vendredi 1 semaine / mois sur rendez-vous
individuel et/ou en petit groupe (les dates seront
communiquées en amont)

Objectif(s)

Par le prisme de problématiques sous-jacentes à votre pratique, nous aborderons plus largement votre travail en atelier, penser l'exposition, construire un espace et autant de moyens à la formulation d'un discours.

Contenu

Comme l'explique Catherine Robbe-Grillet, alias Jeanne de Berg, dans *Cérémonies de femmes* : « j'organise l'ordre des arrivées mais aussi celui des départs [...] il doit y avoir un début, un milieu, une fin ».

Les espaces d'actions contenues se matérialisent au travers d'installations, objets, sculptures, photographies, vidéos etc. qui contiennent chacun les vestiges d'une action produite hors-champ, passée ou encore à venir. Le spectateur lui-même participe de cette construction.

Cordon Bleu fonctionne par une prise de rendez-vous individuel, sans distinction de médias.

RDV de suivi de projet

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Vendredi de 9h00 à 18h00

Objectif(s)

Suivi individuels du projet des étudiant·es.

Contenu

Les rdv individuels qui jalonnent toute l'année, établissent un échange privilégié avec chaque étudiant·e, tant sur les aspects critiques et théoriques que techniques de son projet personnel. Ces rdv permettent à l'étudiant·e de recevoir un apport constant de références artistiques et culturelles diverses en lien avec son projet, tout en l'encourageant à questionner son projet, à le mettre en lien et en perspective avec le champs de l'art contemporain.

RDV de suivi en lien avec le séminaire genre 2030

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné
Hervé Sénant, Socheata Aing

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Art
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mardi selon calendrier, de 8h00 à 18h00

Objectif(s)

Les RDV sont destinés en particulier aux étudiant·es qui suivent le séminaire genre 2030, en dehors de leurs cours, afin de suivre de près l'évolution de leurs projets artistiques.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Intensifs

Une Marianne dans le triangle Atlantique

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Du mercredi 11 octobre au vendredi 13 octobre (sous réserve
de compatibilité avec le reste des emplois du temps)

Mercredi 31 janvier - Jeudi 1 février & vendredi 2 février

Objectif(s)

Faire une enquête dans et hors les murs de l'isdaT.
Expérimenter plastiquement dans les ateliers à partir de
l'enquête, des discussions du forum des idées qu'elles auront
fait naître en chacun·e.

Contenu

Les temps de travail seront menés conjointement par
Samuel Aden et Simon Bergala, pour commencer l'année
sous forme d'un intensif, puis selon des rdv irréguliers qui se
décideront au fil de l'avancée des recherches.

En 1848, un buste en plâtre d'une Marianne voit le jour à
Toulouse.

Cet objet promotionnel de la République Française a cette
fois la particularité d'être représenté sous les traits d'une
femme noire dont les attributs la définissent comme esclave
affranchie. 1848 marque la date de la seconde abolition de
l'esclavage en France et annonce la naissance du
colonialisme.

Universalisme, résistance, franc-maçonnerie, socialisme
utopique, nazis, corps racialisé, autant de mots qui gravitent
autour de cet objet.

Nous allons tenter de faire enquête depuis sa création au
sein de l'école des beaux-arts de Toulouse, il y a 175 ans
jusqu'à aujourd'hui.

Sous forme d'un forum, nous allons interroger ce buste tant
sur un plan technique et plastique que philosophique. À
travers des temps concentrés, nous allons questionner sa
résonance passée, présente et futur avec notre société
contemporaine.

À partir de ce temps de recherche et d'échange, chacun·e
pourra développer un travail plastique dans le champ de
son choix.

Programme de l'intensif du 11 au 13 octobre 2024 :

MERCREDI 11/10

RDV 9h30 à l'entrée du jardin des plantes (entrée côté
Muséum, Allées Jules Guesde)

Discussion introductive dans le Jardin des plantes

11H00 arrivée au Musée de la résistance et de la déportation
pour voir et discuter de "la Marianne noire"
14H00 RDV au Fonds Ancien avec Anne Jourdain
16H00 Discussion ouverte (en amphi ou autre espace)

JEUDI 12/10

Matinée : RDV avec Daniel Chartagnac et Monique Biasi en
amphi

14H00 RDV avec Stephen Marsden à l'atelier moulage en
présence de Daniel Chartagnac et Monique Biasi

17H00 En amphi pour un parcours dans l'histoire de la
peinture et de la représentation des corps pour introduire le
travail de Kerry James Marshall et Mickalene Thomas.

20H Projection en amphi: extrait de Baldwin, Pope L., "Les
statues meurent aussi", et autres..

VENDREDI 13/10

Matin : Mise en dialogue expérimentale des acteurs de
l'histoire et des débats par le groupe

Après-midi : Discussion ouverte et projection sur la suite

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

le BBB centre d'art, Christine Sibran, David Mozziconacci

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 11h30-13h
Selon calendrier, 7 à 10 séances sur l'année

Objectif(s)

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

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

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- Des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - Le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - Le cadre légal du·de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT (4 demi-journées en janvier 2024 et 4 demi-journées en mars 2024).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le [BBB centre d'art](#). Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Design cycle 2

Cycle 2, option design

Cycle 2, option design

Le design enseigné à l'isdaT au deuxième cycle "espaces, objets et écosystèmes" forme des designers désireux mener une recherche singulière dans un contexte situé. Les étudiant·es sont amené·es à concevoir et à mener à bien des projets prospectifs considérant des écosystèmes complexes, selon une démarche prenant forme dans un ou plusieurs domaines : design urbain, design d'espace, design d'objet, design d'outils d'information ou de sensibilisation en valorisant les ressources disponibles sur les territoires auxquels ils sont rattachés.

Prendre soin des milieux dans lesquels nous vivons implique de considérer les conditions matérielles d'existence – de questionner les modes de production, les sources d'énergies, les modes d'alimentation, les organisations urbaines, les modes de transport dont nous dépendons. Cet objectif requiert une attitude nouvelle vis à vis des contextes approchés, une attention particulière aux spécificités des territoires, aux pratiques des habitants, aux organisations à l'œuvre, aux interactions entre les éléments vivants et non vivants d'un écosystème.

Ainsi, la spécificité de la formation tient pour une part à la pratique d'un terrain. Confrontés à des contextes de projets divers et ancrés dans le réel, les étudiants sont initiés à observer, analyser, sonder les contextes approchés, pour être au plus près des protagonistes et des spécificités des territoires*. Elle se définit pour une autre part, par une pratique d'atelier, lieu où est cultivé un esprit d'ingéniosité et d'inventivité pour penser et fabriquer des formes opératoires susceptibles de rendre le monde plus habitable au quotidien, qu'il s'agisse d'en dessiner les signes, les objets ou les espaces.

*Cette pratique d'enquête relève autant d'un apport méthodologique que d'une stratégie d'insertion dans un tissu économique et social.

Acquisitions

- Mettre en place un projet dans un écosystème de production articulant plusieurs échelles: les savoir-faire locaux, les tiers-lieux, les manufactures, les petites industries, et plusieurs filières et réseaux d'approvisionnement (circuit court, réemploi, revalorisation...)
- Savoir analyser et documenter une situation complexe, en convoquant les outils (son, vidéo, photographie, ...)
- Savoir problématiser une situation depuis le champ du design
- Capacité à identifier et convoquer un réseau d'acteurs et de moyens fédérés au service d'un écosystème complexe (cartographier les controverses, enquêter)
- Capacité à convoquer les outils et compétences du designer, à les questionner et à les mettre en perspective pour imaginer des propositions justes (logiciel de dessins techniques à la 3d, à la maquette...)

- Capacité à convoquer les différents outils de visualisation/représentation pour transmettre la cohérence d'une démarche (mémoire et projet de diplôme)
- Savoir présenter oralement et mettre en espace une démarche de projet (mise en espace, charte graphique, site internet)

Objectifs

Les compétences méthodologiques, les outils et les savoir-faire acquis permettent aux diplômés du DNSEP "espaces, objets, écosystèmes" :

- D'occuper des rôles-clés au sein de studios d'architecture et de paysage, d'architecture intérieure, de design, de scénographie de moyenne et petite taille.
- D'intégrer des entreprises développant des stratégies d'innovation sociale et de développement durable
- D'exercer comme designer, architecte d'intérieur, scénographe en tant qu'entrepreneur au sein d'une démarche qui peut être individuelle ou collective, et hybrider plusieurs compétences.
- D'intégrer un post-diplôme de recherche et de s'engager vers des pratiques de critiques, de théoriciens, parallèlement ou non à leur pratique de designer.
- D'intégrer des associations, des coopératives, des institutions publiques pour travailler à des outils de concertation, de co-création
- D'intégrer des écoles en tant qu'enseignants ou assistants d'enseignement, ou de mettre en place des activités pédagogiques autour de la fabrique d'objets
- D'intégrer des résidences de recherche et de création.

Débouchés professionnels et bassin d'emploi

Designer ayant des compétences méthodologiques, des outils et les savoir-faire lui permettent d'intégrer ou de monter un studio de design, ou une agence d'architecture intérieure, ou encore de développer des projets dans les domaines connexes de la scénographie d'exposition, de la conception des paysages urbains, des outils de médiation en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires de graphistes, d'architectes, de paysagistes. Le bassin visé est en premier lieu l'Occitanie en raison de sa proximité et des réseaux de partenaires développés par l'isdaT.

Grille des crédits

semestre 7	crédits
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique, prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

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

semestre 9	crédits
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Mise en forme du projet personnel	10
Total	30

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

semestre 8	crédits
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique, prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

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

semestre 10	crédits
Épreuves du diplôme : mémoire	5
Épreuves du diplôme : travail plastique	25
Total	30

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

Présence des enseignant·es

- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Michel Gary**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **François Chastanet**
mercredi, jeudi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
vendredi
(semaine impaire) jeudi
- **Nathalie Bruyère**
mardi, jeudi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Hanika Perez**
mardi, mercredi
- **Samuel Aden**
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **N N**
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h		<p>Suivi sem.7 design mémoire-projet HP LG NB PG Laetitia Giorgino, Hanika Perez, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire</p>	<p>Mise en forme(s) Hanika Perez</p>		
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	<p>Méthodo recherche Laetitia Giorgino</p>				
15h-16h		<p>Suivi sem.7 design mémoire-projet HP LG NB PG Laetitia Giorgino, Hanika Perez, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire</p>	<p>Coordination Nathalie Bruyère</p>	<p>Web 4e et 5e design N N</p>	
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		<p>Analyse... Spectacle Philippe Fauré</p>	<p>État des recherches</p>		
19h-20h				<p>Séminaire Nathalie Bruyère</p>	
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h				Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino			Concourir Jean-Marc Evezard	
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h			État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h						
10h-11h		Suivi sem.8 design mémoire- projet LG HP Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Mise en forme(s) Hanika Perez	Coordination Jean-Marc Evezard		
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h						
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino					
15h-16h		Suivi sem.8 design mémoire- projet LG HP Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Web 4e et 5e design N N			
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h		Analyse... Spectacle Philippe Fauré	État des recherches			
19h-20h				Séminaire Nathalie Bruyère		
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h				Coordination Jean-Marc Evezard	
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino				
15h-16h					
16h-17h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h		Analyse... Spectacle Philippe Fauré Séminaire Nathalie Bruyère	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
19h-20h					
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Suivi projet diplôme PG Philippe Grégoire		Suivi projet diplôme SA Samuel Aden
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Prépa vie pro				
13h-14h					
14h-15h			Suivi projet diplôme PG Philippe Grégoire	Coordination Nathalie Bruyère	Suivi projet diplôme SA Samuel Aden
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches		
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h						
10h-11h		Suivi projet diplôme HPLG NB Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Nathalie Bruyère	Mise en forme(s) Hanika Perez		Suivi projet diplôme SA Samuel Aden	
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h						
14h-15h						
15h-16h		Suivi projet diplôme HP LG NB Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Nathalie Bruyère	Suivi projet diplôme PG Philippe Grégoire	Coordination Nathalie Bruyère	Suivi projet diplôme SA Samuel Aden	
16h-17h						Ver... Val... Sibr... Chr... Mic...
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala		
19h-20h						
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Suivi projet diplôme PG Philippe Grégoire	Coordination Jean-Marc Evezard	Suivi projet diplôme SA Samuel Aden
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Prépa vie pro				
13h-14h					
14h-15h		Mise en espace Sandra Aubry	Suivi projet diplôme PG Philippe Grégoire		Suivi projet diplôme SA Samuel Aden
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	État des recherches		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h								
9h-10h								
10h-11h		<p>Suivi projet diplôme HP LG Hanika Perez, Laetitia Giorgino</p>	<p>Mise en forme(s) Hanika Perez</p>	<p>Coordination Jean-Marc Evezard</p>	<p>Suivi projet diplôme SA Samuel Aden</p>			
11h-12h								
12h-13h								
13h-14h								
14h-15h								
15h-16h		<p>Suivi projet diplôme HP LG Hanika Perez, Laetitia Giorgino</p>	<p>Suivi projet diplôme PG Philippe Grégoire</p>	<p>Web 4e et 5e design N N</p>	<p>Suivi projet diplôme SA Samuel Aden</p>			
16h-17h								
17h-18h								
18h-19h								
19h-20h								
20h-21h		<p>Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré</p>	<p>État des recherches</p>	<p>«Tout-monde» Simon Bergala</p>				
21h-22h								
22h-23h								
			<p>DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost</p>					

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

Concourir

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Répondre à un concours, avec tout ce que cela implique, de rigueur, de rapidité, de délais, d'outils et de méthodologie propre à cet exercice qui oblige à faire des choix vers des convergences sur un point précis. Ce sera l'occasion de se confronter à un cahier des charges réel et de mettre en pratique les outils enseignés à l'école.

Contenu

À partir d'un concours que les étudiant·es choisiront en design, en architecture d'intérieur, ou sur les matériaux, entre signe dans l'espace et design graphique... ayant un rapport avec les pratiques enseignées en design et design graphique à l'isdaT.

Une liste exhaustive sera proposée : Mini maousse, Design Parade, Archistorm... mais les étudiant·es pourront en proposer d'autres.

Le choix sera validé entre les étudiant·es et les enseignant·es mais devront impérativement être en lien avec les finalités professionnelles de l'étudiant·e (designer, scénographe, architecte d'intérieur, signe dans l'espace).

Les réponses devront comprendre :

- Une présentation écrite des enjeux et choix effectués,
- Un cahier de recherche libre,
- Plans de masse (1/500), plans intérieurs (1/50), détails (1/20) (liste à établir suivant le concours avec les professeurs encadrants)
- Vue 3D,
- Maquettes,
- Vidéo de présentation.

Ces éléments seront obligatoires même s'ils ne sont pas demandés dans le concours choisi.

Les propositions devront être en lien avec les sujets d'étude personnels des étudiant·es, elles devront servir les démarches engagées pour le DNA et pour le second cycle et de lien professionnel pour le deuxième cycle. Il s'agit de faire le lien, entre tous les apports, la création de son univers graphique, sa méthode de travail.

Les projets pourront, en outre, être suivis dans le cours de design d'infographie du premier cycle, sur rendez-vous avec la présence de professeur·es de projet.

Une passerelle et une attention particulière sera mise en place entre le suivi des concours et cours d'infographie 2d-3d afin que les compétences, les savoir-faire et les connaissances issus de ces cours soient effectivement mis en application et que les étudiant·es puissent réellement utiliser leur écriture graphique personnelle dans les rendus des planches.

Bibliographie

- *Drawing for landscape architecture*, Edward HUTCHISON, Éditeur : Thames & Hudson, 2016.
- *Basics Maquettes d'architecture*, Alexander SCHILLING, Éditeur : Birkhäuser, 2006.
- *Images des microcosmes flottants, Nouvelles figurations architecturales japonaises*, Olivier MEYSTRE, Éditeur : Park Books 2017.

Propositions

<https://www.lamaisonconvertible.fr/pages/concours-design>

<https://www.designzerodechet.fr/>

<https://intramuros.fr/concours-porada-les-miroirs-a-lhonneur-intramuros/>

<https://intramuros.fr/concours-bois-francais-et-design-2023-inscrivez-vous-intramuros/>

<https://www.archistorm.com/?s=concours>

Concourir

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Répondre à un concours, avec tout ce que cela implique, de rigueur, de rapidité, de délais, d'outils et de méthodologie propre à cet exercice qui oblige à faire des choix vers des convergences sur un point précis. Ce sera l'occasion de se confronter à un cahier des charges réel et de mettre en pratique les outils enseignés à l'école.

Contenu

À partir d'un concours que les étudiant·es choisiront en design, en architecture d'intérieur, ou sur les matériaux, entre signe dans l'espace et design graphique... ayant un rapport avec les pratiques enseignées en design et design graphique à l'isdaT.

Une liste exhaustive sera proposée : Mini maousse, Design Parade, Archistorm... mais les étudiant·es pourront en proposer d'autres.

Le choix sera validé entre les étudiant·es et les enseignant·es mais devront impérativement être en lien avec les finalités professionnelles de l'étudiant·e (designer, scénographe, architecte d'intérieur, signe dans l'espace).

Les réponses devront comprendre :

- Une présentation écrite des enjeux et choix effectués,
- Un cahier de recherche libre,
- Plans de masse (1/500), plans intérieurs (1/50), détails (1/20) (liste à établir suivant le concours avec les professeurs encadrants)
- Vue 3D,
- Maquettes,
- Vidéo de présentation.

Ces éléments seront obligatoires même s'ils ne sont pas demandés dans le concours choisi.

Les propositions devront être en lien avec les sujets d'étude personnels des étudiant·es, elles devront servir les démarches engagées pour le DNA et pour le second cycle et de lien professionnel pour le deuxième cycle. Il s'agit de faire le lien, entre tous les apports, la création de son univers graphique, sa méthode de travail.

Les projets pourront, en outre, être suivis dans le cours de design d'infographie du premier cycle, sur rendez-vous avec la présence de professeur·es de projet.

Une passerelle et une attention particulière sera mise en place entre le suivi des concours et cours d'infographie 2d-3d afin que les compétences, les savoir-faire et les connaissances issus de ces cours soient effectivement mis en application et que les étudiant·es puissent réellement utiliser leur écriture graphique personnelle dans les rendus des planches.

Bibliographie

- *Drawing for landscape architecture*, Edward HUTCHISON, Éditeur : Thames & Hudson, 2016.
- *Basics Maquettes d'architecture*, Alexander SCHILLING, Éditeur : Birkhäuser, 2006.
- *Images des microcosmes flottants, Nouvelles figurations architecturales japonaises*, Olivier MEYSTRE, Éditeur : Park Books 2017.

Propositions

<https://www.lamaisonconvertible.fr/pages/concours-design>

<https://www.designzerodechet.fr/>

<https://intramuros.fr/concours-porada-les-miroirs-a-lhonneur-intramuros/>

<https://intramuros.fr/concours-bois-francais-et-design-2023-inscrivez-vous-intramuros/>

<https://www.archistorm.com/?s=concours>

Mise en espace

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Semestre(s) et option(s)

Semestre 10, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 14h-18h

Objectif(s)

Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes...

- Expérimenter des modes divers d'arrangements dans l'espace pour rendre lisible et partageable des démarches de projets.

- Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs.

In fine, relire et revoir autrement son travail pour mieux le revisiter.

Contenu

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

Il s'agira d'expérimenter collectivement - enseignant·es et étudiant·es - des arrangements, des parcours, des dialogues qui seront les plus à mêmes de communiquer les tenants et les aboutissants des démarches de projet ; de provoquer des rencontres ou des confrontations d'hypothèses ; de mettre en perspective des propositions, de faire émerger des problématiques ou un fil conducteur entre des travaux différents.

Ces séances seront aussi un support pour mettre en mot les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et de la mise en forme du projet.

Mise en forme(s): outils pour le projet

– Voir planning des rendus

Enseignant·e(s)

Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mercredi 9h-13h

Semaine impaire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

Structurer le développement du projet, adapter les modalités de rendu aux étapes d'avancement.
Constituer un corpus d'analyse propice au développement d'hypothèses de projets.
Analyser des pratiques pour repérer des principes opératoires, identifier et cartographier des écosystèmes de projets.
Analyser et restituer la compréhension d'un contexte de projet : lieu, territoire, acteurs, usages...

Contenu

Ces séances proposent un accompagnement méthodologique dans la fabrication du projet de diplôme par l'apport d'outils d'analyse, d'organisation et de représentation, alternés à des exercices pratiques en lien avec le territoire de recherche investigué par l'étudiant·e.

Il s'agira de progresser dans le projet par itération pour :

- Établir un protocole d'investigation en lien avec le contexte pour déceler les problématiques inhérentes à ce terrain, en restituer les spécificités à l'appui d'éléments graphiques, plastiques et textuels.
- Analyser des méthodologies diversifiées et des productions contemporaines de design, d'architecture et de paysage pour faire émerger des hypothèses et des moyens articulés aux enjeux du projet.
- Découvrir et expérimenter des façons de faire amenant à ré-interroger des situations de production.
- Adapter les outils de représentation aux étapes d'avancement.
- Communiquer et présenter une démarche de projet.

Attendu

– Les différentes étapes feront l'objet de rendus permettant de documenter la démarche de recherche par le projet.

Web

Enseignant·e(s)

N N

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 14h-18h
Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h
Suite au départ à la retraite du professeur de web, les cours se mettront en place une fois que le nouveau professeur sera nommé au poste.

Atelier de projet : Studio La ville des temps

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Objectifs 1 :

La ville des temps interroge les conséquences à moyen et long-terme de la crise sanitaire de 2020 sur nos pratiques et usages des espaces publics et domestiques, et propose le projet de les repenser pour en concevoir des usages plus hybrides.

Contexte général de l'étude

En interrompant la majorité des échanges physiques à l'échelle mondiale, la crise sanitaire a déplacé de nombreuses activités de l'espace public vers l'espace domestique ; positionnant l'habitat comme nouveau centre de gravité temporel de la vie urbaine ; car lieu de vie/travail H24, pour tout individu bénéficiant d'un logement. Qu'en est-il 3 ans plus tard, et que retenir de cette crise aux multiples formes, à travers ce qui a été fait - non fait - afin de mieux appréhender les prochaines crises - pandémies - ?

Contexte particulier de l'étude

Le quartier du Mirail - Bellefontaine, Reynerie, Mirail-université -, conçu par les architectes et urbanistes G. Candilis, A. Josic et S. Woods de 1962 à 1972/1980 ; l'une des figures majeures de l'architecture et l'urbanisme du logement social de la seconde moitié du XXe siècle et de l'identité urbaine et sociale de Toulouse, au centre de projets de sa rénovation urbaine actuelle.

Objectifs 2 :

- Étudier un sujet sociétal complexe, par une analyse transdisciplinaire d'un contexte situé, via deux de ses échelles constitutives : son espace urbain versus les appartements d'un de ses grands ensembles.
- Travailler à partir d'outils méthodologiques différents et complémentaires et de formats de représentations multiples.
- Restituer son travail de manière pertinente et sensible.

Contenu

À l'appui de vos propres expériences pendant les périodes de confinement & à partir de références en design, architecture, art, sociologie, & anthropologie, **la ville des**

temps interroge les multiples façons dont l'individu ou le groupe - ici les habitant·es -, ont adapté ou modifié les pratiques spatiales et temporelles de leurs cadres publics et domestiques,

Contextualisé sur le quartier toulousain du Mirail, il s'agira d'y observer avec attention les pratiques habitantes d'un quartier d'habitat populaire pour les étudier avec précision, afin qu'elles constituent les matières vives de vos projets.

La ville des temps porte un travail en 2 séquences.

Dans une 1re, il s'agit d'un travail d'enquêtes collectives de terrain auprès des habitant·es et responsables : associations, bailleurs, élus, ... , puis de la représentation des données recueillies, sous forme d'un montage visuel photos/vidéos/dessins/textes portant votre narration et faisant office de cahier des charges.

Dans un 2e, il s'agit d'un travail individuel de développement de projet, portant sur l'amélioration des espaces-temps étudiés.

Bibliographie

Bibliographie sélective :

- L'attitude et le travail de *Forensic Architecture* : groupe de recherche transdisciplinaire basée à la Goldsmiths university de Londres . Eyal Weizman en est son créateur et directeur.
- *Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie*, sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Chris Younès, Ed. Broché, 2007.
- *Anthropologie de la ville*, Michel Agier, Ed. Puf, Paris, 2016.
- *La machine à inventer les appartements*, Yona Friedman, 1969.
- La revue *Urbanités*
- *L'homme spatial*, Michel Lussault, Ed. du Seuil, 2007.
- *Mesure et démesure des villes*, Thierry Paquot, Cnrs éditions, 2020.
- *Chronotope* : aménagements spatio-temporels pour des villes résilientes, Rapport PUCA, 2013.
- *On est bien arrivés*, Renaud Epstein, Ed. Le nouvel Attila, 2022.
- *Ces quartiers dont on préfère ne plus parler* : les métamorphoses de la politique de la ville 1977-2018, Renaud Epstein & Thomas Kirzbaum , in *Parlement(s) revue d'histoire politique* 2019/3- N°30- P 23 à 46.
- *Les pratiques habitantes au cœur de la recherche contemporaine sur les « lieux de la ville »* : Cécile Fries-Paiola et Axelle De Gasperin, *Revue géographique de l'Est*. Vol 54/N°3-4 2014
- *Enquêter, enquêter mais pour élucider quel crime ?* Camille de Toledo, résidence partenariat Ecole urbaine de Lyon, Fête du livre de Bron, European-Lab 2021,
- *Pour de nouvelles urbanités : du projet urbain au projet humain*, de nombreux contributeurs dont Dominique Alba architecte- Atelier parisien d'urbanisme Apur-, Michel Lussault géographe & directeur de l'Ecole urbaine de Lyon, Nicolas Delon -architecte 2020

Atelier de projet : Studio des Alternatives

Enseignant-e(s)

Michel Gary

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Dans cet atelier, il s'agit d'acquérir l'ensemble des outils, démarches, et méthodes contribuant à l'appropriation d'une culture de projet ; de la conception à la réalisation à l'échelle une. De fait, centré sur le faire, c'est plus précisément au travers les gestes de construire avec des matériaux de ré-emploi et des ressources locales que le Studio des Alternatives entend intervenir dans la mise en forme du monde matériel, de contribuer à l'édification d'une écologie des formes à venir.

Contenu

Le Studio des Alternatives (SdA) est un atelier de projets en design des écosystèmes s'inscrivant et agissant au sein même d'une plateforme collaborative d'enseignement interdisciplinaire en réseau où universitaires, associatifs, architectes, artisans, militant-es, designers, futur-es designers s'unissent pour travailler ensemble autour de sujets et objets d'étude communs.

S'inscrivant dans une certaine histoire du design, de l'architecture et de l'art, dans la lignée du design radical italien des années 1970 ; structuré en atelier (Chantiers collectifs - ateliers techniques - chantiers participatifs - workshops - stages...) visant le développement de projets, de scénarios de vie et de travail alternatifs ; le SdA a choisi de privilégier la mise en confrontation directe plutôt que l'élaboration de projets abstraits détachés d'un « milieu » ou d'un « territoire » ; comme une autre façon concrète d'aborder le réel ; un réel marqué des urgences contemporaines. Épuisement des ressources, dérèglement climatique, clivages sociaux ; chaque problème interroge la responsabilité qui nous incombe. Que devons-nous entreprendre dans un futur immédiat ? quelle corrélation sociale et politique, à la technique et à l'industrie devons-nous dessiner dans un monde des transitions ? Quelles matières et quels matériaux pouvons-nous dorénavant et toujours travailler ? Avec quels équipements-outils ? Et pour répondre à quelles nécessités sociales ? Quelle sera la fonction et la position de la ou du designer ?

Interrogeant l'action humaine au sein des écosystèmes artificiels, naturels, anthropiques ou humanisés ; nous

trouverons la matière à penser nos modes d'action de produire et construire autrement tout en interrogeant la place de l'industrie à l'ère de l'anthropocène. Car en effet si dans les faits un pan du design a cherché son autonomie et sa légitimité en s'alliant aux intérêts économiques de l'industrie, un autre a choisi de s'aventurer en dehors du modèle productiviste centralisé. Alors, en vue d'acquérir la liberté de ne pas produire continuellement et d'éviter l'ajout d'objets supplémentaires au monde, ce dernier a cherché à repenser l'existence des êtres et du vivant dans leur rapport à leur milieu technique, culturel et naturel. En préconisant de produire en dehors des critères de rendement (autoproduction), en dépassant les logiques de profit à court terme, en s'écartant des outils de production industrielle à grande échelle ; l'expérimentation et l'observation des milieux, de leurs ressources, les organisations humaines et sociales furent placées au centre même de ces interactions pour aujourd'hui données mutuellement lieu à une hétérogénéité de nos modes de production. À cet endroit le SdA étudiera les possibles changements/transmutations que peut opérer le ou la designer dans la création, la conception et la construction des espaces, la fabrication des objets, et les modes d'habiter.

Dans la continuité des années précédentes, le SdA vous propose de poursuivre le travail engagé sur des situations-contextes de projet réel aux échelles et modalités pédagogiques différenciées.

1) Dans les ateliers du pôle volume

> à l'échelle de la ville, à l'intérieur d'un espace dédié aux nouveaux modes de vie et de travail des étudiant-es, en concevant et en réalisant l'agencement et le mobilier du tiers-lieu "La Turbine" de la Cité Internationale des Chercheurs à partir de matériaux de réemploi : le projet "TURBINE" **pour les 2e années design.**

> à destination de la nef de la cathédrale de la Sède, en partenariat avec le musée départemental du palais des évêques à Saint-Lizier et du Service Conservation Musées Patrimoine et Archéologie ; il s'agira à partir d'essences de bois local de concevoir des prototypes d'assises déclinables : le projet "BANC" **pour les 3e années design.**

2) En concours

> en milieu rural en contribuant à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à partir de matériaux de réemploi : le projet "UTOPARC".
<https://www.pahlm.org/>
<https://www.3paformation.fr/>

3) En stage

> l'étude, la conception et la création d'un prototype de cuisine en "KIT". L'objectif de ce stage serait de concevoir et de réaliser des modules d'aménagement et rangement rendant les cuisines plus confortables et fonctionnelles mais aussi adaptables aux différents types de locataires (diversité culturelle, rythmes et modes de vie, etc) à disposition des étudiant-es, des apprenti-es, de jeunes en service civique et de jeunes actifs ou en insertion : Le projet "KIT".
<https://www.campus-et-toits.fr/>

> dans un atelier d'ébénisterie, la fabrication du mobilier à destination de la nef de la cathédrale de la Sède : le projet "BANC"

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Cours techniques

Coordination semestre hiver

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 9, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Coordonner, discuter, s'organiser, réunion de travail,
résoudre des problèmes de coordination.

Contenu

Réunion avec les directions, rendez-vous individuels.

Bibliographie

- *L'art de devenir une équipe agile*, Claude AUBRY, Etienne APPERT, Édition : Dunod, 2019.

Coordination semestre été

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Coordonner, discuter, s'organiser, réunion de travail,
résoudre des problèmes de coordination.

Contenu

Réunion avec les directions, rendez-vous individuels.

Bibliographie

- *L'art de devenir une équipe agile*, Claude AUBRY, Etienne APPERT, Édition : Dunod, 2019.

RDV de suivi

Suivi de projet diplôme : Carte blanche

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

- Formuler une problématique en design qui intéresse des enjeux sociaux contemporains.
- Développer et affiner une démarche de recherche singulière.
- Constituer un corpus pertinent.
- Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références précises dans le champ investigué.

Contenu

Séances de travail collectives et suivi en rendez-vous individuels, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration du projet personnel de l'étudiant·e en continuité de la recherche engagée en année 4.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira de finaliser et de mettre en forme les projets de diplômes, de soutenir et concrétiser contextes de travail et des partenaires, d'imaginer différentes hypothèses et scénarios, et d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnés. Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Attendu

- Présence obligatoire
- Avancement d'une séance à l'autre

Suivi du projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 14h-18h

Semaine paire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

Développer et affiner une démarche de projet cohérente : intentions, contexte, partenaires, hypothèses, moyens, productions.
Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références pertinentes.

Contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration du projet personnel de l'étudiant en continuité de la recherche engagée en année 4.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira de finaliser et de mettre en forme les projets de diplômes, de soutenir et concrétiser contextes de travail et des partenaires, d'imaginer différentes hypothèses et scénarios, et d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnés.

Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Attendu

Voir planning

Suivi du projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Nathalie Bruyère

Semestre(s) et option(s)

Semestre 9, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Développer et affiner une démarche de projet cohérente : intentions, contexte, partenaires, hypothèses, moyens, productions.
Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références pertinentes.

Contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration du projet personnel de l'étudiant en continuité de la recherche engagée en année 4.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira de finaliser et de mettre en forme les projets de diplômes, de soutenir et concrétiser contextes de travail et des partenaires, d'imaginer différentes hypothèses et scénarios, et d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnés. Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Attendu

Voir planning

Suivi du projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Semestre(s) et option(s)

Semestre 10, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

- Formuler une problématique en design qui intéresse des enjeux sociaux contemporains.
- Développer et affiner une démarche de recherche singulière.
- Constituer un corpus pertinent.
- Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références précises dans le champ investigué.

Contenu

Séances de travail collectives et suivi en rendez-vous individuels, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration du projet personnel de l'étudiant·e en continuité de la recherche engagée en année 4.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira de finaliser et de mettre en forme les projets de diplômes, de soutenir et concrétiser contextes de travail et des partenaires, d'imaginer différentes hypothèses et scénarios, et d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnés. Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Attendu

- Présence obligatoire
- Avancement d'une séance à l'autre

Suivi mémoire-projet

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

- Formuler une problématique en design qui intéresse des enjeux sociaux contemporains.
- Développer et affiner une démarche de recherche singulière.
- Constituer un corpus pertinent.
- Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références précises dans le champ investigué.

Contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration de la démarche de recherche de l'étudiant sur ses dimensions théoriques et pratiques.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira d'identifier un champ de recherche en design, d'élaborer une problématique en lien avec des enjeux contemporains, de repérer et analyser des situations, des terrains pertinents à investiguer, de sonder et d'expérimenter des manières de faire par l'analyse de pratiques existantes et l'élaboration d'une méthodologie de travail propre à l'étudiant·e.

Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Attendu

- Présence obligatoire
- Avancement d'une séance à l'autre

Suivi mémoire-projet

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

- Formuler une problématique en design qui intéresse des enjeux sociaux contemporains.
- Développer et affiner une démarche de recherche singulière.
- Constituer un corpus pertinent.
- Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références précises dans le champ investigué.

Contenu

Par un suivi en rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, ce cours propose un accompagnement sur les différents temps de l'élaboration de la démarche de recherche de l'étudiant sur ses dimensions théoriques et pratiques.

Au fur et à mesure du déroulement de l'année, il s'agira d'identifier un champ de recherche en design, d'élaborer une problématique en lien avec des enjeux contemporains, de repérer et analyser des situations, des terrains pertinents à investiguer, de sonder et d'expérimenter des manières de faire par l'analyse de pratiques existantes et l'élaboration d'une méthodologie de travail propre à l'étudiant·e.

Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en espace et de présentations orales.

Attendu

- Présence obligatoire
- Avancement d'une séance à l'autre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Intensifs

Cartographie des controverses

– Clémence Seurat et Thomas Tari (dir.) : *Controverses, mode d'emploi*. 1 vol. Paris: Sciences po, les presses, 2021.

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez
Avec l'apport de la collégiale

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023

Objectif(s)

Ambition générale du cours :

Acquérir une méthode pour réaliser une cartographie des controverses à réinvestir pour formuler une problématique dans le mémoire (journal de recherche).

- Identifier un sujet de controverse en design
- Repérer l'ensemble des acteurs d'une controverse (savoirs experts sur la question)
- Reporter leurs arguments, repérer les liens qui les unissent ainsi que leurs points de divergence
- Étudier les liens entre les acteurs
- Réaliser la cartographie des acteurs impliqués
- Produire la cartographie des controverses.

Contenu

Les études en histoire et théories du design ont montré que le champ des connaissances des pratiques du design est jalonné de discussions et de disputes dont l'issue est bien souvent incertaine. Les débats qui accompagnent l'élaboration des savoirs sont marqués par des zones de frictions et de tensions appelés controverses.

L'intensif *cartographie des controverses* – s'inspirant du cours éponyme initié par Bruno Latour à l'école des Mines – donne des outils pour analyser les enjeux politiques, économiques, esthétiques et sociaux à partir de cas d'études concrets.

Les étudiant·es mènent une enquête en groupe sur le thème qu'ils ont choisi parmi une sélection proposée, ils et elles constituent et analysent un corpus de texte et de pratiques révèlent des positions divergentes sur une question.

Attendu

Restitution publique du travail sur un site web (type wix ou wordpress), poster ou édition

Bibliographie

– Catherine Geel et Claire Brunet, *Le design : Histoire, concepts, combat*, Folio, 2023.

Une Marianne dans le triangle Atlantique

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire

Semestres 7 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Du mercredi 11 octobre au vendredi 13 octobre

Mercredi 31 janvier - Jeudi 1er février & vendredi 2 février

Du mercredi 11 octobre au vendredi 13 octobre (sous réserve
de compatibilité avec le reste des emplois du temps)

Mercredi 31 janvier - Jeudi 1 février & vendredi 2 février

Objectif(s)

Faire une enquête dans et hors les murs de l'isdaT.
Expérimenter plastiquement dans les ateliers à partir de
l'enquête, des discussions du forum des idées qu'elles auront
fait naître en chacun·e.

Contenu

Les temps de travail seront menés conjointement par
Samuel Aden et Simon Bergala, pour commencer l'année
sous forme d'un intensif, puis selon des rdv irréguliers qui se
décideront au fil de l'avancée des recherches.

En 1848, un buste en plâtre d'une Marianne voit le jour à
Toulouse.
Cet objet promotionnel de la République Française a cette
fois la particularité d'être représenté sous les traits d'une
femme noire dont les attributs la définissent comme esclave
affranchie. 1848 marque la date de la seconde abolition de
l'esclavage en France et annonce la naissance du
colonialisme.

Universalisme, résistance, franc-maçonnerie, socialisme
utopique, nazis, corps racialisé, autant de mot qui gravite
autour de cet objet.

Nous allons tenter de faire enquête depuis sa création au
sein de l'école des beaux-arts de Toulouse, il y a 175 ans
jusqu'à aujourd'hui.

Sous forme d'un forum, nous allons interroger ce buste tant
sur un plan technique et plastique que philosophique. À
travers des temps concentrés, nous allons questionner sa
résonance passée, présente et futur avec notre société
contemporaine.

À partir de ce temps de recherche et d'échange, chacun·e
pourra développer un travail plastique dans le champ de
son choix.

Programme de l'intensif du 11 au 13 octobre 2024 :
MERCREDI 11/10

RDV 9h30 à l'entrée du jardin des plantes (entrée côté
Muséum, Allées Jules Guesde)

Discussion introductive dans le Jardin des plantes

11H00 arrivée au Musée de la résistance et de la déportation
pour voir et discuter de "la Marianne noire"

14H00 RDV au Fonds Ancien avec Anne Jourdain

16H00 Discussion ouverte (en amphi ou autre espace)

JEUDI 12/10

Matinée : RDV avec Daniel Chartagnac et Monique Biasi en
amphi

14H00 RDV avec Stephen Marsden à l'atelier moulage en
présence de Daniel Chartagnac et Monique Biasi

17H00 En amphi pour un parcours dans l'histoire de la
peinture et de la représentation des corps pour introduire le
travail de Kerry James Marshall et Mickalene Thomas.

20H Projection en amphi: extrait de Baldwin, Pope L., "Les
statues meurent aussi", et autres..

VENDREDI 13/10

Matin : Mise en dialogue expérimentale des acteurs de
l'histoire et des débats par le groupe

Après-midi : Discussion ouverte et projection sur la suite

Méthodologie recherche : Enquête de terrain

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023

Objectif(s)

- Développer un "art de remarquer" (Anna Tsing) pour décrypter, et sonder, des manières d'habiter le temps présent
- Apprendre à décrire finement les relations qu'entretiennent les humains et les choses qui les entourent
- Développer des protocoles d'observation précis, rigoureux, en lien avec un médium particulier (son, photo, vidéo, etc.)
- Organiser, classer, repérer des typologies - formes urbaines, formes d'habitat...
- Donner forme (matérialiser) à ces relevés à travers une mise en espace
- Comment ces observations contribuent à produire un savoir - une connaissance sensible de ce qu'est la ville, de ce qu'elle devient et des problématiques qui la sous-tendent ? Que disent-elles de nos manières d'habiter ?

Contenu

Sous la forme d'un intensif d'une semaine les étudiant-es seront invité-es à réaliser une traversée (un parcours) urbaine de la ville de Toulouse et sa périphérie. Cet exercice est une préparation à l'écoute et à la perception, une manière de cultiver ce que l'anthropologue Anna Tsing nomme des « arts de remarquer » à une époque où nos capacités attentionnelles, sursollicitées de toute part, sont mises à mal.

Il s'agira de développer un mode d'appréhension rigoureux d'un terrain, à se tenir « au plus près du réel des situations des [humains], dans leur vie quotidienne, leurs habitudes, leurs apports aux objets usuels, et leurs conversations en vue de produire des connaissances situées, contextualisées qui rendent compte des pratiques des [personnes], des représentations ordinaires et du sens qu'ils donnent aux situations qu'ils vivent ». (Nicolas Nova)

Bibliographie

- Nicolas Nova et Laurent Monnet. *Exercices d'observation*. Paris, France: Premier Parallèle, 2022.
- Jasper Morrison, *The good life: perceptions of the ordinary*. Ennetbaden, Suisse: Lars Müller Verlag, 2014.

- Jean-Yves Petiteau, et Bernard Renoux. *Dockers à Nantes: l'expérience des itinéraires*. Annecy, ESAAA éditions, 2018.

- Kon, Wajiro. *Wajiro Kon - Retrospective*. Kyōto-shi: Seigensha Art Publishing, 2011.

Intensif Bibliothèque infinie

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Options Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024

Objectif(s)

L'intensif projets s'inscrit dans l'écosystème des fablabs : laboratoire de fabrication, tiers-lieu de démocratisation technique. Lieux de projets collaboratifs ouverts. L'édicule est un emplacement minimum, un espace de vie, qui prend forme en fonction des événements, des rencontres, qui s'agrandit, se rétrécit, change de fonction. Construit avec des techniques diverses, par glanage, à partir de matière première locale ou d'autres éléments trouvés ou identifiés par commodité de fabrication. Participation des étudiant·es de l'école d'architecture de Paris La Villette, École des Arts de la Sorbonne.

Contenu

Recherche sur les éléments d'architecture sur la base de 3 critères :

- Utile pour la situation : répond à des besoins essentiels à l'individu et à l'entourage, qui soutient un mode de vie, de production pertinent, essentiel, qu'elles soient individuelles ou collectives.
- Accessible en fonction des savoir-faire et des ressources disponibles, mais aussi en bonne interaction avec l'aspect appropriable par un plus grand nombre, favorisant l'autonomie des usagers, une bonne répartition de la valeur ou du travail. Ce travail sera en lien avec les étudiant·es de design graphique de l'isdaT qui mettront en application les éléments dessinés durant le semestre.
- Durable car éco-responsable, sans obsolescence programmée et formelle.

Prérequis design, les étudiant·s devront préparer un travail pour l'intensif et seront validés avant.

Ce travail pourra être présenté dans le créneau horaire :
Concourir.

Préparation des Journées Portes Ouvertes

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère
Collégiale design

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du 5 au 10 février 2024

Objectif(s)

Mise en place des journées portes ouvertes de l'isdaT sous forme d'un workshop d'une semaine.
Travail de scénographie et de mise en espace avec toutes les étapes nécessaires à ce type de projet.

Contenu

Sélection des travaux et des espaces.
Conception de la mise en espace et de la scénographie avec les outils de projet utilisés en design (dessins, plans, 3d, maquettes etc...)
Nettoyage des espaces.
Mise en place des différents éléments.

Bibliographie

- *Habiter l'exposition*, Mathilde ROMAN, Éditeur : Manuella Eds, 2020.
- *Scénographie d'Exposition Six Perspectives Critiques*, Arnaud SOMPAIRAC, Éditeur : Metispresses; 2016.

Powers of scale

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours au choix

Jour(s) et heure(s)

Semaine du 26 février au vendredi 1 mars

Objectif(s)

- Rendre visible à travers la confection d'un objet éditorial des circuits matériels, des logistiques, des paysages productifs impliqués derrière différents modèles et échelles d'approvisionnement alimentaires.
- Acquérir les outils et les méthodes pour rendre compte du paysage d'approvisionnement.
- Découvrir la manière dont les outils du designer tels que les logiciels Rhinoceros 3D, Keyshot et Photoshop peuvent être explorés pour retranscrire graphiquement des informations.

Contenu

À partir de données collectées lors d'enquêtes de terrain (marchés de plein vent, MIN de Toulouse) réalisées dans le cadre de l'AIRA Powers of scale en 2022-2023. Cet intensif sera consacré à la production d'un objet éditorial permettant de comparer le circuit d'approvisionnement de deux types de pommes locales (un pomme produite dans de grandes exploitations agricoles pratiquant une agriculture intensive et une pomme produite dans une petite ferme agricole).

Il s'agira de montrer des corrélations, permettre des comparaisons, visualiser la partie dans le tout, le détail dans l'ensemble (montrer l'interdépendance entre le produit, le terrain agricole et le flux d'approvisionnement).

Il s'agira aussi de mettre en forme un diagnostic pour qu'il devienne un outil d'aide à la décision.

Bibliographie

- Initial paysagistes, "La campagne des paysages d'Afterres 2050, Note méthodologique", mai 2016
- De Vylder Vinck Taillieu (architecte), GRAU (agence de design urbain), Joost Grootens (designer graphiste), Ante Timmermans (artiste) Exposition "The Ambition of the territory" au Pavillon belge de la 13eme Biennale de Venise, 2012
- Otl Aicher, identité visuelle pour Allgäu près d'Isny
- Agnès Stienne. *Bouts de bois: des objets aux forêts*. Paris, Zones, 2023.

Aide aux diplômés

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Michel Gary
Collégiale design

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
8h30-12h30

A partir de Mai 2024, en semaine impaire, les mardi mercredi
et jeudi

13h30-18h

A partir de Mai 2024, en semaine impaire, les mardi mercredi
et jeudi

Objectif(s)

Apporter du soutien aux diplômables de troisième et
cinquième années, les accompagner dans la préparation de
leur diplôme.

Il s'agira d'instituer une relation de travail, d'échange et de
transmission de savoir-faire entre les étudiant·es de l'année 2
et 4 et les étudiant·es finalisant leurs travaux en vue du
passage du DNA et du DNSEP.

Contenu

Les étudiant·es de l'année 2 et 4 devront intervenir en tant
qu'aide logistique et technique auprès des étudiant·es des
années 3 et 5 mais aussi comme force de proposition
permettant cet échange de compétences. Le but avoué de
cette relation entre étudiant·es étant de savoir organiser un
travail collaboratif ainsi que de co-construire un moment
d'échange et de partage de connaissances.

- Trouver la personne ou le projet avec lequel l'on se sent le
plus en accord et apporter son aide,
- Identifier ses compétences et son savoir-faire,
- Il s'agira de participer à l'élaboration et la finition des
différents éléments des mise en espace,
- Apprendre à s'organiser en groupe,
- Respecter des impératifs de calendrier.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

le BBB centre d'art, Christine Sibran, David Mozziconacci

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 11h30-13h
Selon calendrier, 7 à 10 séances sur l'année

Objectif(s)

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

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

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- Des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - Le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - Le cadre légal du-de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT (4 demi-journées en janvier 2024 et 4 demi-journées en mars 2024).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le [BBB centre d'art](#). Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Design Graphique cycle 2

Cycle 2, option design graphique

L'option design graphique de l'isdaT propose un enseignement mettant en avant des attitudes expérimentales et critiques, associant papier, écran, typographie et espace public à travers la notion plus générale de design contextuel. Cette conception croise la nécessaire prise en compte du contexte social et environnemental contemporain et interroge le champ d'application du design graphique et ses marges. Au cours du second cycle, en vue d'acquérir une autonomie technique, méthodologique et conceptuelle, les étudiant·es sont amené·es à développer et à approfondir leur réflexion et leur production par la mise en perspective des acquis du premier cycle, à travers une approche prospective du design graphique.

L'atelier Trucs et astuces, qui permet d'approfondir et de compléter les acquis techniques et méthodologiques du premier cycle, est le lieu où par étapes se définit le projet développé par chaque étudiant·e. Des ateliers collectifs au choix sont les lieux d'une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique. L'inscription dans d'autres ateliers transversaux est une ouverture nécessaire sur la pluridisciplinarité de l'école. Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs concepteurs et conceptrices autonomes aussi bien dans des contextes de commandes que de recherche, inscrits dans une pratique contemporaine du design graphique.

Stages et workshops

Au cours du semestre 8, il est possible de faire des stages ou des échanges internationaux. Ceux-ci doivent être motivés auprès du corps enseignant pour en démontrer la cohérence avec le profil de l'étudiant·e et son projet de recherche. Les workshops sont autant de moments pédagogiques animés par la découverte de la pratique d'un·e designer, l'approfondissement de certains médiums ou l'ouverture à d'autres champs de la création, ainsi que la confrontation avec les langues étrangères et le vocabulaire spécifique dans ce domaine lors de l'invitation de concepteurs ou conceptrices internationaux.

Évaluations

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

La participation et la présence aux cours obligatoires sont pris en compte lors de l'évaluation. Au semestre 10, lors de la rencontre DNSEP, l'invitation d'un·e professionnel·le extérieur·e à l'équipe enseignante complète le contrôle continu collégial par un regard neuf sur les productions de l'étudiant·e, dans le but de le·la préparer à la présentation

du DNSEP.

Définition du territoire de recherche et tutorat

Dès le semestre 7, à travers des rendez-vous individuels et collectifs, des séminaires et des ateliers divers, les étudiant·es balisent un champ de recherche qui leur est personnel. Au semestre 8, chaque étudiant·e définit plus précisément ce champ, tant à travers des expérimentations graphiques qu'à l'aide de l'écriture. Durant le mois d'avril, les cours sont suspendus pour permettre aux étudiant·es d'aller étayer leurs intuitions de recherche, sous la forme de stages ou de visites, dans des structures extérieures dont la nature aura été discutée en séminaire.

Le mémoire, dont les contours sont définis au semestre 8, permet de constituer les outils théoriques nécessaires à un ancrage pertinent du projet dans sa thématique, son médium et les enjeux contemporains du design graphique. À la fin du semestre 8, chaque étudiant·e est amené·e à choisir un·e professeur·e praticien·ne référent·e pour le développement, la conception et la réalisation de son projet de DNSEP.

Mémoire et DNSEP

Les semestres 9 et 10 sont entièrement consacrés au projet de DNSEP. Par des rendez-vous individuels et des séminaires, les étudiant·es sont accompagné·es dans la définition et la production d'un projet plastique et la finalisation d'un mémoire.

Dans le cadre du DNSEP, les étudiant·es produisent un mémoire dont la rédaction et la mise en forme commencent dès le semestre 8. Outil de la pensée critique, objet autonome prenant part aux recherches plastiques de l'étudiant·e, il est un espace d'écriture qui permet d'engager une réflexion sur la diversité des pratiques du design graphique, et témoigne ainsi de l'engagement de leur auteur·ice dans les enjeux actuels de la culture du design. Le projet plastique mené pour le diplôme est une des facettes de cette réflexion qui permet, par les moyens du design graphique, d'interroger la mise en circulation de signes, images et textes édités par l'étudiant·e. Les formes de ce projet peuvent aller de l'imprimé à l'écran, de la création typographique à la confrontation à l'espace.

Pour se présenter au DNSEP, l'étudiant·e doit obtenir 30 crédits au semestre 9. Le diplôme compte pour 30 crédits : 5 crédits comptant pour le mémoire et 25 crédits pour l'épreuve plastique.

Critères d'évaluation du DNSEP

- Présentation du projet (formelle et critique),
- Élaboration du projet et processus de la recherche,
- Positionnement du travail (pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation),
- Qualité des productions.

Grille des crédits

semestre 7	crédits
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique, prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

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

semestre 9	crédits
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20
Mise en forme du projet personnel	10
Total	30

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

semestre 8	crédits
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9
Projet plastique, prospective, méthodologie, production	20
Langue étrangère	1
Total	30

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

semestre 10	crédits
Épreuves du diplôme : mémoire	5
Épreuves du diplôme : travail plastique	25
Total	30

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

Présence des enseignant·es

- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Nathalie Bruyère**
mardi, jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
vendredi
(semaine impaire) jeudi
- **François Chastanet**
mercredi, jeudi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **Camille Tsvetoukhine**
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Coline Sunier**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **Samuel Aden**
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h

20h-21h

21h-22h

22h-23h

Avec le cœur et la sueur
Coline Sunier

Séminaire écriture
Camille Tsvetoukhi...
Mireia Sallares

Avec le cœur et la sueur
Coline Sunier

Etat des recherches
Philippe Faure

Écriture en atelier
Philippe Faure

Avec le cœur et la sueur
Coline Sunier

Écriture en atelier
Philippe Faure

Écriture en atelier
Philippe Faure

Écriture en atelier
Philippe Faure

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Trucs et astuces
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Des situations graphiques
Olivier Huz

Horizon Limite
David Coste, Rémy Lidereau

Semestre 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Vu à 130 Sébastien Dégeilh, Olivier Huz	Monospace François Chastagnet
10h-11h					
11h-12h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h				Des espaces Sébastien Dégeilh	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
16h-17h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Écriture en atelier Philippe Fauré	«Tout-monde» Simon Bergala	
17h-18h			État des recherches		
18h-19h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Vu à 130 Sébastien Dégeilh, Olivier Huz	isdT-type : Monospace François Chastanet
10h-11h					
11h-12h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h				Des mots et des choses OH SD Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Écriture en atelier Philippe Fauré	Écriture en atelier : RDV Philippe Fauré	
17h-18h					
18h-19h			État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
19h-20h					
20h-21h			DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Prépa vie pro	Avec le cœur et la sueur Coline Sunier	Avec le cœur et la sueur Coline Sunier		Suivi Sébastien Dégellh, Olivier Huz
13h-14h		Séminaire écriture Camille Tsvetoukhi... Mireia Sallars	Écriture en atelier Philippe Fauré		Suivi Coline Sunier
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h		Avec le cœur et la sueur Coline Sunier		Histoire de l'art et culture visuelle Jerôme Dupeyrat	
17h-18h			État des recherches Philippe Fauré		
18h-19h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
19h-20h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet		Suivi Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
14h-15h					
15h-16h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
16h-17h				Écriture en atelier Philippe Fauré : RDV Philippe Fauré	
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
18h-19h					
19h-20h			État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Prépa vie pro	Avec le cœur et la sueur Coline Sunier	Avec le cœur et la sueur Coline Sunier		Suivi Sébastien Dégellh, Olivier Huz
13h-14h		Séminaire écriture Camille Tsvetoukhi... Mireia Sallars	Écriture en atelier Philippe Fauré		Suivi Coline Sunier
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h		Avec le cœur et la sueur Coline Sunier		Histoire de l'art et culture visuelle Jerôme Dupeyrat	
17h-18h			État des recherches Philippe Fauré		
18h-19h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h			Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet		Suivi Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
14h-15h					
15h-16h			Écriture en atelier Philippe Fauré		
16h-17h					
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Écriture en atelier Philippe Fauré : RDV Philippe Fauré		
18h-19h					
19h-20h			État des recherches	«Tout-monde» Simon Bergala	
20h-21h					
21h-22h			DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Enseignements pratiques et projets

Séminaire design graphique : des espaces

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh

Semestre(s) et option(s)

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Observer pour mieux faire

Contenu

Ce séminaire pratico-théorique a pour vocation de nous faire parcourir à chaque séance des espaces différents du design graphique. Par la rencontre, la visite, la lecture et le faire, il s'agira d'observer et d'expérimenter notre pratique là où elle s'articule avec le monde et notre quotidien.

Séminaire design graphique : des mots et des choses

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Lire pour mieux écrire

Contenu

Ce séminaire est envisagé comme un apport culturel spécifique, nécessaire à l'ancrage du champ de recherche des étudiant·es en observant et expérimentant comment les designers peuvent s'emparer des outils de la critique pour réfléchir à leur discipline. Le séminaire ambitionne ainsi d'aider les étudiant·es à écrire, à leur tour, depuis cette position.

Au second semestre, étudiant·es et enseignant·es partagent leurs recherches en cours, à travers de cas d'études ou de lectures, posant les premiers jalons du mémoire.

Séminaire design graphique : des mots et des choses

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Lire pour mieux écrire

Contenu

Ce séminaire est envisagé comme un apport culturel spécifique, nécessaire à l'ancrage du champ de recherche des étudiant·es en observant et expérimentant comment les designers peuvent s'emparer des outils de la critique pour réfléchir à leur discipline. Le séminaire ambitionne ainsi d'aider les étudiant·es à écrire, à leur tour, depuis cette position.

Au second semestre, étudiant·es et enseignant·es partagent leurs recherches en cours, à travers de cas d'études ou de lectures, posant les premiers jalons du mémoire.

Trucs et astuces

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Faire des trucs avec astuces : autonomisation technique, méthodologique et théorique.

Contenu

Cet atelier hebdomadaire est envisagé comme un temps dédié au déploiement technique, méthodologique et théorique de la production graphique. Une série de projets personnels, de plus en plus ambitieux, est définie tout au long de l'année lors de séances de travail collectives et développée à travers des rendez-vous individuels.

Ces différentes expérimentations permettent de mettre à l'épreuve du réel des intuitions de projets et participent à une définition active du champ de recherche des étudiants. Les expériences courtes menées au semestre 7 permettent au semestre 8 d'amorcer l'écriture du mémoire au sein de l'atelier, dans un aller-retour permanent et nécessaire entre recherche et production graphique.

Écriture en atelier

aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 12h-14h et 15h-18h

Objectif(s)

- Développer une pratique de l'écriture à partir de toute forme d'expression artistique.
- Établir un dialogue entre écrit et création artistique.
- Mettre en œuvre toutes formes et fonctions de l'écrit, individuellement ou en groupe.
- Partage de lectures.

Contenu

L'écriture, la création plastique et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire ; écrire c'est comprendre ce que l'on pense.

Ce cours a pour point de départ le plaisir de l'écriture et du partage. Il sera aussi un dialogue entre les diverses formes d'art dont le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, la danse... Pour cela, films de fiction, documentaires et captation de spectacles compléteront nos lectures d'extraits d'œuvres littéraires.

Je souhaite qu'une large part du déroulement de ce cours soit consacrée à la part hédoniste de l'écriture par sa pratique et le désir d'expérimenter : poésie, narration, essai, l'écrit en rapport avec la musique et l'oralité. La mise en œuvre graphique et la relation à l'image, comme au lecteur, à l'édition donc, feront l'objet de notre attention.

Cependant, ce cours accueillera celles et ceux qui auront des motivations plus prosaïques comme la nécessité d'écrire des textes de commande, dossiers, articles, mémoires ou autres...

Des jeux simples d'écriture tels ceux imaginés par Raymond Roussel, les Surréalistes, l'Oulipo, etc. pourront être pratiqués en groupe comme éléments déclencheurs et motivants. Cet atelier se constituera et se développera en fonction de vos personnalités, de vos désirs, de votre maîtrise et votre investissement. Ainsi, nous pourrons aborder des projets plus ambitieux que le simple exercice.

Les rencontres se feront en partie en groupe et d'autre part en rendez-vous individuels autour de vos écrits personnels. Le déroulement et le contenu du cours seront donc définis en fonction des apports de chacun.

Afin, que le plus grand nombre d'entre vous, soit libre, ce cours est placé en 12h et 14h, le mercredi. Nous pourrons

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

RDV de suivi

Écriture en atelier : RDV

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Mercredi 15h-18h

Objectif(s)

- Développer une pratique de l'écriture à partir de toute forme d'expression artistique.
- Établir un dialogue entre écrit et création artistique.
- Mettre en œuvre toutes formes et fonctions de l'écrit, individuellement ou en groupe.
- Partage de lectures.

Contenu

L'écriture, la création plastique et l'exercice de la pensée sont indissociables. Observer une œuvre trouve sa complétude dans l'acte d'écrire ; écrire c'est comprendre ce que l'on pense.

Ce cours a pour point de départ le plaisir de l'écriture et du partage. Il sera aussi un dialogue entre les diverses formes d'art dont le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, la danse... Pour cela, films de fiction, documentaires et captation de spectacles compléteront nos lectures d'extraits d'œuvres littéraires.

Je souhaite qu'une large part du déroulement de ce cours soit consacrée à la part hédoniste de l'écriture par sa pratique et le désir d'expérimenter : poésie, narration, essai, l'écrit en rapport avec la musique et l'oralité. La mise en œuvre graphique et la relation à l'image, comme au lecteur, à l'édition donc, feront l'objet de notre attention.

Cependant, ce cours accueillera celles et ceux qui auront des motivations plus prosaïques comme la nécessité d'écrire des textes de commande, dossiers, articles, mémoires ou autres...

Des jeux simples d'écriture tels ceux imaginés par Raymond Roussel, les Surréalistes, l'Oulipo, etc. pourront être pratiqués en groupe comme éléments déclencheurs et motivants. Cet atelier se constituera et se développera en fonction de vos personnalités, de vos désirs, de votre maîtrise et votre investissement. Ainsi, nous pourrions aborder des projets plus ambitieux que le simple exercice.

Les rencontres se feront en partie en groupe et d'autre part en rendez-vous individuels autour de vos écrits personnels. Le déroulement et le contenu du cours seront donc définis en fonction des apports de chacun.

Afin, que le plus grand nombre d'entre vous, soit libre, ce cours est placé en 12h et 14h, le mercredi. Nous pourrions aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Vendredi 9h-13h

Objectif(s)

Autonomisation technique, méthodologique et conceptuelle.

Contenu

À travers des rendez-vous individuels et des séances de travail collectives, les étudiant·es développent leur projet de recherche initié en 4e année. Le premier semestre est plus particulièrement consacré à la finalisation du mémoire, sous la direction d'un tuteur choisi par l'étudiant·e en concertation avec l'équipe pédagogique. Nous veillerons à ce que ce travail d'écriture soit mené parallèlement aux recherches graphiques qui seront pleinement développées au second semestre, jusqu'à sa mise en espace et sa présentation au jury lors du DNSEP. Au-delà de l'obtention du diplôme, il s'agit de former de futur·es auteur·trices, autonomes du point de vue technique, méthodologique et théorique.

Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Vendredi 9h-13h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

Cet espace-temps de rendez-vous individuel est l'occasion d'échanger sur votre pratique (mémoire et projet de diplôme).

Contenu

Dates :
- 14-15-16-17 novembre 2023 : je vous proposerai plusieurs créneaux afin de pouvoir voir chacun·e d'entre vous avant votre rendu de mémoire.
- 15 décembre 2023
- 9 février 2024
- 8 mars 2024
(dates suivantes à préciser ultérieurement)

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Intensifs

Avec le cœur ❤️ et la sueur 💧 — Biennale Exemplaires

Enseignant·e(s)

Coline Sunier
Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Mardi 9h-13h
Selon calendrier, 1 fois par mois et 14h-20h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Mercredi 9h-13h
Selon calendrier, 1 fois par mois et 14h-20h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Objectif(s)

Contexte de l'atelier : « La biennale Exemplaires – Formes et pratiques de l'édition est une manifestation rassemblant des étudiant·es et enseignant·es de 10 écoles d'art et de design francophones s'envisage comme un lieu de partage, d'échange et de mise en lumière de leurs pratiques d'édition et de leurs regards sur la production contemporaine, à travers une sélection collective d'ouvrages, un colloque et des expositions. Elle aura lieu à l'ÉSAD • Valence du 4 au 6 avril 2024, après l'ENSBA Lyon (2015), la HEAR Strasbourg (2017), et l'EESAB Rennes (2019), l'institut supérieur des arts et du design de Toulouse (2021).

Cet événement trouve sa principale incarnation dans une exposition, fruit du travail réalisé par 10 écoles d'art et de design, accompagnée d'un colloque et d'une programmation d'événements satellites. Chaque atelier constitué dans les écoles participantes est invité à produire une sélection de six ouvrages francophones publiés après janvier 2019 et jugés "exemplaires". Ces sélections ne s'apparentent pas à un concours, mais sont le fruit de réflexions collectives à partir de grilles d'analyse propres à chaque atelier. Il ne s'agit pas seulement de juger l'apparence graphique des publications, mais plutôt de s'interroger sur l'exemplarité des objets éditoriaux du point de vue de la cohérence entre forme et fond, des processus d'élaboration dont ils résultent, ou de leurs conditions économiques de production.

Pour prolonger les sélections, chaque atelier produit également une édition, de forme libre et imprimée à 300 exemplaires en vue d'être diffusée gratuitement lors de la biennale. Cette édition présente la sélection, rend compte du processus d'élaboration et peut éventuellement la prolonger à travers des ouvrages de comparaison qui n'auront pas pu être retenus pour l'exposition. »

Contenu

Cet atelier est la suite d'« Éditer les luttes » un club de lectures initié en 2023 en prévision de la Biennale Exemplaires et dont voici le résumé : Comment édite-t-on des luttes, des voix dissonantes, des mots qu'on a besoin de voir se diffuser ? Nous commençons par un partage de lectures nécessaires, qui brûlent et qui piquent mais qui font du bien. Ce point de départ pourra se préciser sur la notion de communauté, d'école (d'art), de pédagogie. Car il s'en passe des luttes dans nos écoles ! Et des éditions en rendent compte. Certaines sont des cris de colère, certaines archivent soigneusement ce qu'il se passe, certaines proposent des outils d'action. Et certaines sont peut-être tout ça à la fois.

Cette année il s'agit de concevoir et produire notre édition à distribuer à la biennale, et de diffuser certaines lectures du club, lues cette année ou l'année dernière. Comment faire une édition à 300 exemplaires sans budget ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre ensemble. Peut-être en s'immisçant dans les marges d'autres impressions, en hackant le système...? Nous éditerons des luttes au sens propre et figuré, avec le cœur ❤️ et la sueur 💧. Chacun·e prendra part à chaque étape du travail, ce qui demandera un investissement certain de la part de tous·tes.

Cet atelier est ouvert, sur inscription, aux années 4, 5 design graphique. Groupe de 10 personnes maximum.

Dates :

- 14-15-16 novembre 2023
- 12-13-14 décembre 2023
- 9-10 janvier 2024
- 6-7 février 2024
- 5-6 mars 2024
- 4-6 avril 2024 : voyage à Valence

Une Marianne dans le triangle Atlantique

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Semestre(s) et option(s)

Semestres 7 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif

Jour(s) et heure(s)

Du mercredi 11 octobre au vendredi 13 octobre (sous réserve
de compatibilité avec le reste des emploi du temps)

Mercredi 31 janvier - Jeudi 1 février & vendredi 2 février

Objectif(s)

Faire une enquête dans et hors les murs de l'isdaT.
Expérimenter plastiquement dans les ateliers à partir de
l'enquête, des discussions du forum des idées qu'elles auront
fait naître en chacun·e.

Contenu

Les temps de travail seront menés conjointement par
Samuel Aden et Simon Bergala, pour commencer l'année
sous forme d'un intensif, puis selon des rdv irréguliers qui se
décideront au fil de l'avancée des recherches.

En 1848, un buste en plâtre d'une Marianne voit le jour à
Toulouse.

Cet objet promotionnel de la République Française a cette
fois la particularité d'être représenté sous les traits d'une
femme noire dont les attributs la définissent comme esclave
affranchie. 1848 marque la date de la seconde abolition de
l'esclavage en France et annonce la naissance du
colonialisme.

Universalisme, résistance, franc-maçonnerie, socialisme
utopique, nazis, corps racialisé, autant de mot qui gravite
autour de cet objet.

Nous allons tenter de faire enquête depuis sa création au
sein de l'école des beaux-arts de Toulouse, il y a 175 ans
jusqu'à aujourd'hui.

Sous forme d'un forum, nous allons interroger ce buste tant
sur un plan technique et plastique que philosophique. À
travers des temps concentrés, nous allons questionner sa
résonance passée, présente et futur avec notre société
contemporaine.

À partir de ce temps de recherche et d'échange, chacun·e
pourra développer un travail plastique dans le champ de
son choix.

Programme de l'intensif du 11 au 13 octobre 2024 :

MERCREDI 11/10

RDV 9h30 à l'entrée du jardin des plantes (entrée côté
Muséum, Allées Jules Guesde)

Discussion introductive dans le Jardin des plantes

11H00 arrivée au Musée de la résistance et de la déportation
pour voir et discuter de "la Marianne noire"
14H00 RDV au Fonds Ancien avec Anne Jourdain
16H00 Discussion ouverte (en amphi ou autre espace)

JEUDI 12/10

Matinée : RDV avec Daniel Chartagnac et Monique Biasi en
amphi

14H00 RDV avec Stephen Marsden à l'atelier moulage en
présence de Daniel Chartagnac et Monique Biasi

17H00 En amphi pour un parcours dans l'histoire de la
peinture et de la représentation des corps pour introduire le
travail de Kerry James Marshall et Mickalene Thomas.

20H Projection en amphi: extrait de Baldwin, Pope L., "Les
statues meurent aussi", et autres..

VENDREDI 13/10

Matin : Mise en dialogue expérimentale des acteurs de
l'histoire et des débats par le groupe

Après-midi : Discussion ouverte et projection sur la suite

Intensif Bibliothèque infinie

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, François Chastanet

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Options Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024

Objectif(s)

L'intensif projets s'inscrit dans l'écosystème des fablabs : laboratoire de fabrication, tiers-lieu de démocratisation technique. Lieux de projets collaboratifs ouverts. L'édicule est un emplacement minimum, un espace de vie, qui prend forme en fonction des événements, des rencontres, qui s'agrandit, se rétrécit, change de fonction. Construit avec des techniques diverses, par glanage, à partir de matière première locale ou d'autres éléments trouvés ou identifiés par commodité de fabrication. Participation des étudiant·es de l'école d'architecture de Paris La Villette, École des Arts de la Sorbonne.

Contenu

Recherche sur les éléments d'architecture sur la base de 3 critères :

- Utile pour la situation : répond à des besoins essentiels à l'individu et à l'entourage, qui soutient un mode de vie, de production pertinent, essentiel, qu'elles soient individuelles ou collectives.
- Accessible en fonction des savoir-faire et des ressources disponibles, mais aussi en bonne interaction avec l'aspect appropriable par un plus grand nombre, favorisant l'autonomie des usagers, une bonne répartition de la valeur ou du travail. Ce travail sera en lien avec les étudiant·es de design graphique de l'isdaT qui mettront en application les éléments dessinés durant le semestre.
- Durable car éco-responsable, sans obsolescence programmée et formelle.

Prérequis design, les étudiant·s devront préparer un travail pour l'intensif et seront validés avant.

Ce travail pourra être présenté dans le créneau horaire :
Concourir.

Aller voir le monde

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semestre(s) et option(s)

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire

Jour(s) et heure(s)

Du 6 avril au 1er mai 2024

Objectif(s)

Inscrire son champ de recherche dans la réalité.

Contenu

Du 6 avril au 1er mai 2024, les cours de 4e année en design graphique sont suspendus. Cette période permet aux étudiant·es d'aller visiter des structures à l'extérieur de l'école pour mettre leur premières intuitions de recherche à l'épreuve du monde. Que ce soient bien sûr avec des designers graphiques, mais également des personnes issues du milieu auquel l'étudiant·e se confronte, sous la forme d'un stage ou d'une visite. Un temps sera consacré au sein de l'atelier Trucs et astuces pour préparer et cerner la destination et les enjeux de cette visite. Une documentation de ce temps sera constituée par l'étudiant·e et partagée lors d'une séance spéciale de l'atelier.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2023 - 2024

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

le BBB centre d'art, Christine Sibran, David Mozziconacci

Semestre(s) et option(s)

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Jour(s) et heure(s)

Semaine paire
Lundi 11h30-13h
Selon calendrier, 7 à 10 séances sur l'année

Objectif(s)

Des professionnel·les de l'art, du design et du design graphique y interviennent afin de préparer étudiant·es et jeunes diplômé·es à la vie professionnelle post-études. La présence et l'implication des étudiant·es à ces journées sont obligatoires.

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

Le programme *Préparation à la vie professionnelle* offre aux étudiant·es (années 3 et 5) et aux diplômé·es l'opportunité d'échanger autour de témoignages d'expériences et d'exposés pratiques sur les conditions et le contexte socioprofessionnel de l'exercice d'une activité artistique.

- Des séances sont organisées sur les professions d'artiste-auteur, de designer et de designer graphique : cadre juridique, fiscal et social dont la connaissance est primordiale.
 - Le cadre légal et juridique des activités artistiques, graphiques & visuelles et témoignages d'intervenant·es : connaître les régimes fiscaux et sociaux des revenus artistiques, déclarer un début d'activité, établir des factures, comprendre les principes du droit d'auteur, connaître les bases d'un contrat.
 - Le cadre légal du-de la designer et témoignages d'intervenant·es designer et designer graphique.
- 4 journées sur les portfolios ouvertes aux années 3, 4 et 5, menées par David Mozziconacci, directeur des études, et Christine Sibran, assistante d'enseignement, responsable du studio de prise de vue photographique de l'isdaT (4 demi-journées en janvier 2024 et 4 demi-journées en mars 2024).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci en partenariat avec le [BBB centre d'art](#). Intervenantes du BBB : Juliette Pym (coordination des formations), Pauline Grasset (accompagnement professionnel).

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

Contacts

**Direction des études
art, design, design graphique**
David Mozziconacci

Secrétariat pédagogique
Bettina Mellet et Fabrice Matéo
+ 33 (0)5 31 47 11 95
+ 33 (0)5 31 47 11 94

Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique 2023-2024

édité par l'institut supérieur des arts
et du design de Toulouse

Coordination éditoriale
David Mozziconacci
et service communication

Design
Stéréo Buro et Samuel Asensi

Typographies
Euclid Circular (Swiss typefaces)
et Garonnette (Stéréo Buro & Nicolas Dupuis)

Développement
Samuel Asensi

Crédits textes
isdaT

Retrouvez-nous sur www.isdat.fr

