

2024 - 2025

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

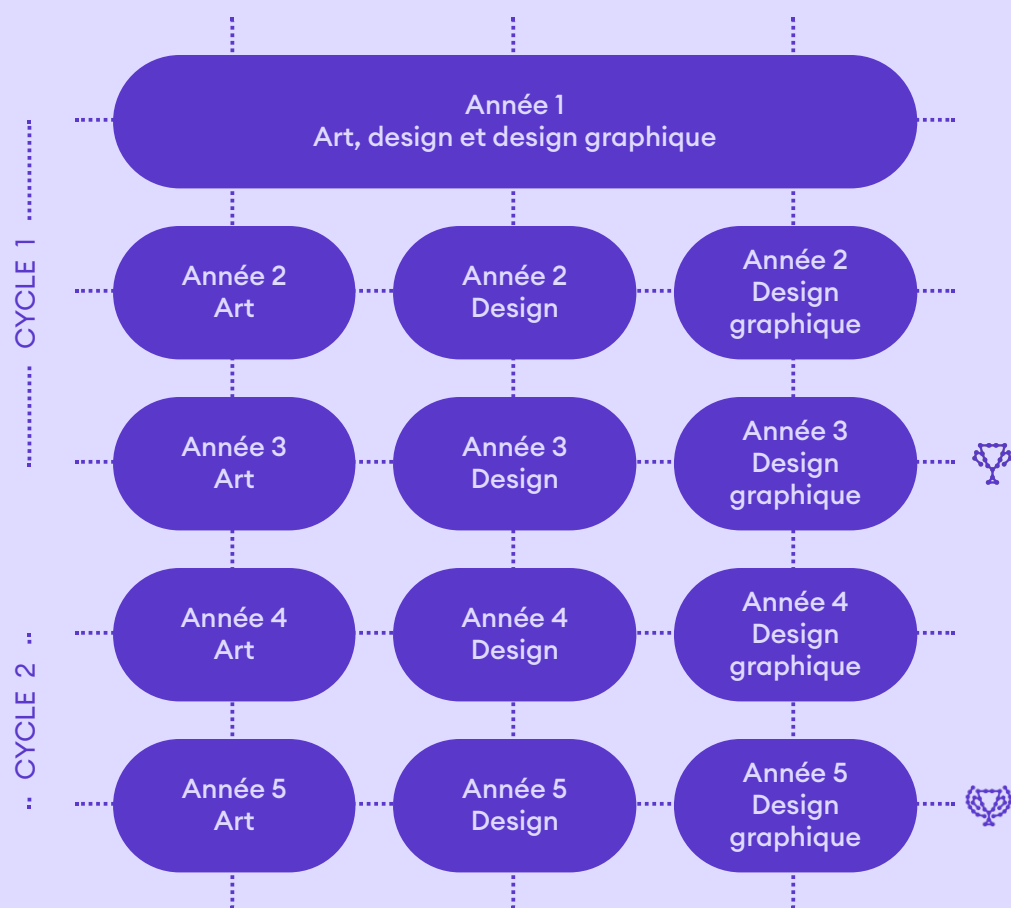
institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse
www.isdat.fr

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

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

Schéma des cursus	5
Année 1	11
Cours théoriques cycle 1	105
AIRA cycle 1	125
Art cycle 1	131
Design cycle 1	189
Design Graphique cycle 1	253
Cours théoriques cycle 2	315
AIRA cycle 2	331
Art cycle 2	337
Design cycle 2	387
Design Graphique cycle 2	445

Schéma des cursus

calendrier 2024-2025

Conseils

Conseils des études et de la vie étudiante (CEVE)

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #1
vendredi 18 octobre 2024

CEVE sectoriel art, design et design graphique #1
vendredi 8 novembre 2024

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #2
vendredi 13 décembre 2024

CEVE sectoriel art, design et design graphique #2
vendredi 17 janvier 2025

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #3
vendredi 7 mars 2025

CEVE sectoriel art, design et design graphique #3
vendredi 28 mars 2025

Conseils de la recherche

Réunion de préparation du Conseil de la recherche #1
mardi 19 novembre 2024

Conseil de la recherche #1
vendredi 6 décembre 2024

Réunion de préparation du Conseil de la recherche #2
mardi 4 mars 2025

Conseil de la recherche #2
mardi 25 mars 2025

calendrier 2024-2025

Semestres 1 et 2

**Rentrée administrative
& pédagogique**
je 26 sept. – 8h30-12h

Visite École
ve 27 sept.

Art

**Rentrée administrative
& pédagogique**

semestre 7
ma 24 sept. – 8h30-12h

Semestre 9
ma 24 sept. – 8h30-12h

Semestre 3
me 25 sept. – 8h30-12h

Semestre 5
me 25 sept. – 8h30-12h

Rendu mémoire sem. 9
me 23 oct. avant 12h

Présentation 2^d cycle
je 28 nov. à 13h30

Bilan sem. 7
lu 16 – ve 20 déc. à 12h

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
lu 16 – ve 20 déc. à 12h

VACANCES

du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 6 janvier

Bilan sem. 5
lu 13 – ve 17 janv. à 12h

Bilan sem. 3
lu 27 à 14h – ve 31 janv.

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 31 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 3 février

Bilan sem. 1
lundi 3 et mardi 4 février

Présentation des départements aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 5 février à 9h

Intensifs année 1
lundi 10 – vendredi 14 février

Rendu écrit DNA
me 5 fév. avant 12h

Soutenance mémoire
me 5 – ve 7 fév.

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : lundi 10 et mardi 11 février

Journées Portes Ouvertes : mercredi 12 et vendredi 14 février

VACANCES

du vendredi soir 14 février au lundi matin 3 mars

**Préselection des dossiers
pour les commissions
d'équivalence**
je 13 – je 20 mars

Bilan sem. 6
liste définitive DNA
lu 7 à 14h – ve 11 avr. à 12h

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2^d cycle & commissions de changement d'option
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril

VACANCES

du vendredi soir 18 avril au lundi matin 28 avril

Concours d'entrée : du lundi 28 au mercredi 30 avril

Rencontre DNSEP
lundi 28 – mercredi 30 avril

Semaine de préparation des programmes 2025 / 2026 : du mardi 13 au vendredi 16 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignant-es)

**Remise du « document »
et choix d'option
au secrétariat étudiant**
me 21 mai avant 12h

Bilan sem. 2
lu 16 et ma 17 juin

Bilan sem. 4
lu 19 – je 22 mai

Bilan sem. 8
lu 26 – me 28 mai

DNA
lu 2 – je 5 juin

DNSEP
ma 10 – ve 13 juin

Cérémonie de remise des diplômes
lundi 30 juin à 17h

Design Graphique

Design

Rentrée administrative & pédagogique

Semestres 7 et 9 mardi 24 septembre 13h30-17h

Semestres 3 et 5 mercredi 25 septembre 13h30-17h

Rendu mémoire

mercredi 30 octobre avant 12h

Présentation du 2^d cycle aux années 3 : jeudi 28 novembre à 13h30

Rendu mémoire

mercredi 18 décembre avant 12h

Bilan sem. 9 — liste définitive DNSEP

mardi 10 et mercredi 11 décembre

VACANCES

du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 6 janvier

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
je 9 et ve 10 janv.

Bilan sem. 3
je 9 et ve 10 janv. à 12h
Bilan sem. 7
je 23 et ve 24 janv. à 12h

Bilan sem. 7
lu 6 à 14h – me 8 janv. à 12h

Bilan sem. 5
lu 20 – me 22 janv. à 12h

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 31 janvier — **début du semestre d'été (16 semaines)** : lundi 3 février

Bilan sem. 5

lundi 3 à 14h et mardi 4 février

Soutenance mémoire

mardi 4 février

Présentation des départements aux étudiant-es de l'année 1 : mercredi 5 février à 9h

Soutenance mémoire
jeudi 6 février

Bilan sem. 3
mercredi 5 à 14h – vendredi 7 février à 12h

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : lundi 10 et mardi 11 février

Journées Portes Ouvertes : mercredi 12 et vendredi 14 février

VACANCES

du vendredi soir 14 février au lundi matin 3 mars

Rendu écrit DNA

mercredi 12 mars avant 12h

Rendu écrit DNA

mercredi 12 mars avant 12h

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : jeudi 13 – jeudi 20 mars

Bilan sem. 6 — liste définitive DNA
jeudi 3 à 10h et vendredi 4 avril

Bilan sem. 6 — liste définitive DNA
lundi 31 mars – mercredi 2 avril

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2^d cycle & commissions de changement d'option
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril

Rencontre DNSEP

jeudi 17 et vendredi 18 avril à 12h

VACANCES

du vendredi soir 18 avril au lundi matin 28 avril

Concours d'entrée : du lundi 28 au mercredi 30 avril

Rencontre DNSEP
lu 5 et ma 6 mai à 12h

Bilan sem. 4
ma 6 à 14h et me 7 mai

Bilan sem. 8
lundi 12 mai

Semaine de préparation des programmes 2025 / 2026 : du mardi 13 au vendredi 16 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignant-es)

DNSEP
je 19 à 14h et ve 20 juin

Bilan sem. 8
je 26 juin

DNA
me 25 à 14h – ve 27 juin à 12h

**Cérémonie de remise
des diplômes**
lu 30 juin à 17h

DNA
lu 16 – me 18 juin

**Cérémonie de remise
des diplômes**
lu 30 juin à 17h

DNSEP
lu 23 et ma 24 juin à 12h

Bilan sem. 4
lu 30 juin et ma 1er juil.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Année 1

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, du design, du design graphique, de la philosophie dans un dialogue constructif afin de mettre en perspective l'engagement de chacun.

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

- un enseignement théorique : philosophie, histoire de l'art, méthodologie de l'écriture, langues, méthodologie de la recherche documentaire, anthropologie des objets, culture des écrans et du design graphique...,
- un enseignement technique et pratique en atelier : dessin-gravure-couleur-sérigraphie, volume-espace, pratiques numériques, photographie, vidéo, son, design et design graphique; Chaque cours dure huit semaines. Pour certains cours nécessitant des effectifs réduits, des sous-groupes sont constitués.
- des présentations collectives de travaux.
- des conférences, intensifs et voyages.

Au semestre 2, les cours de théorie se poursuivent et parmi les cours de pratiques artistiques qui s'étendent sur le semestre, les étudiant-es devront choisir trois cours (deux cours correspondront au choix du jury lors du concours d'entrée, un troisième cours sera au choix) parmi trois parcours art, design et design graphique + 1 temps de travail intensif de 4 jours successifs avec des enseignants de l'école parmi un choix de 6 intensifs.

Au cours du semestre 2, les étudiant-es rendent un dossier personnel 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. Ce document sera apprécié tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique.

Présentation : format A3 maximum, mise en forme libre.

Remise du document : **21 mai 2025**, avant midi.

Coordination: coordinateur des semestres 1 et 2 : David Coste.

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 3 et 4 février 2025**, sous forme d'un entretien oral autour d'une présentation des travaux permet de mesurer le parcours engagé par chacun-e dans l'école, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant-e de l'appréciation portée sur le travail du semestre et des crédits obtenus.

2. Un bilan de l'ensemble de l'année en fin de semestre 2, **les 16 et 17 juin 2025**, au cours d'une épreuve orale le jury examine les travaux des semestres 1 et 2 et le parcours de l'étudiant-e depuis son entrée à l'isdaT ;

3. 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.

Au cours de ces épreuves, l'équipe enseignante évalue l'ensemble des connaissances et des compétences artistiques et théoriques et critiques de l'étudiant-e, sa capacité d'analyse, la qualité de sa production, son évolution au cours de l'année, son engagement dans une recherche personnelle. Son assiduité dans les cours.

Une réunion du collège des enseignants permet d'évaluer l'ensemble des compétences pratiques et théoriques de 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

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 collégialement. 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 collégialement. 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
- **Michel Cure**
lundi
- **N N Histoire du design graphique**
- **Yeelena de Bels**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Margot Criseo**
- **Stefania Meazza**
vendredi
- **Claire Daulion**
- **Nicolas Loridan**
- **Hervé Ambal**
mardi, vendredi
- **Jean-Marc Evezard**
vendredi
(semaine impaire) jeudi
- **Nathalie Bruyère**
mardi, jeudi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Melissa Boucher Morales**
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Aude Van Wyller**
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Pablo Guidali**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Sandrine Teixido**
- **Julie Martin**
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Emplois du temps

Semestre 1 — semaine paire — groupe A1

	lundi		mardi		mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h					Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Initiation labo argentine Pablo Guidali	« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Coste, Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrada
10h-11h					Méthodologie écriture 1 Sandrine Teixido	Idéaction Sandra Aubry, Claire Daullon, Nicolas Loridan, Christine Sibran	
11h-12h							
12h-13h							
13h-14h							« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Coste, Arnaud Loridan
14h-15h							
15h-16h							
16h-17h							
17h-18h							
18h-19h							
19h-20h							
20h-21h							
21h-22h							
22h-23h							

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A1

	lundi				mardi		mercredi	jeudi		vendredi	
8h-9h							anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz		Histoire de l'art contemporain	
9h-10h	Ondes à sonder Valérie du Chéné		Anima Sandra Aubry, Michel Cure		Tomber dans l'espace Valérie du Chéné, Arnaud Loridan		DATING GRAPHIC Margot Criseo		Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga	Stefania Meazza	
10h-11h	sérigraphie Valérie Vernet		Usage de soi Martine Truong Tan Trung				Surfaces sensibles Christine Sibran				
11h-12h							Culture du Design Numérique Yeelena de Bels		« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan		
12h-13h											
13h-14h									Español Felip Martí-Jufresa	« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné	
14h-15h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung		Anima Sandra Aubry, Michel Cure		DATING GRAPHIC Margot Criseo		Les bananes Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan				
15h-16h			Ondes à sonder Valérie du Chéné				Design(s) Samuel Aden				
16h-17h			sérigraphie Valérie Vernet				Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné				
17h-18h							Design(s) Samuel Aden				
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design				Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré						
19h-20h											
20h-21h							(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost				
21h-22h											
22h-23h											

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A2

	lundi				mardi		mercredi		jeudi		vendredi
8h-9h							anthropologie objet Sandrine Teixido		Regarder le design graphique Olivier Huz		Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	Ondes à sonder Valérie du Chéné		Anima Sandra Aubry, Michel Cure		sérigraphie Valérie Vernet		Usage de soi Martine Truong Tan Trung		Surfaces sensibles Christine Sibran		Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga
10h-11h											
11h-12h							Culture du Design Numérique Yeelena de Bels				« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
12h-13h							Español Felip Martí-Jufresa				« Bananes numériques » David Coste, Valérie du
13h-14h											Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung		Anima Sandra Aubry, Michel Cure		Ondes à sonder Valérie du Chéné		sérigraphie Valérie Vernet		Design(s) Samuel Aden		Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga
15h-16h											
16h-17h							Philosophie I Ana Samardžija Scrivener		Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener		Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du
17h-18h											
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N Histoire du design				Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré						
19h-20h											
20h-21h											
21h-22h							(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost				
22h-23h											

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B1

	lundi				mardi		mercredi		jeudi		vendredi	
8h-9h							anthropologie objet Sandrine Teixido		Regarder le design graphique Olivier Huz		Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza	
9h-10h	Ondes à sonder Valérie du Chéné		Anima Sandra Aubry, Michel Cure		sérigraphie Valérie Vernet		Usage de soi Martine Truong Tan Trung		Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga		« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan	
10h-11h							Culture du Design Numérique Yeelena de Bels		Surfaces sensibles Christine Sibran			
11h-12h							Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin		Design(s) Samuel Aden			
12h-13h							Español Felip Martí-Jufresa				« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné	
13h-14h							Philosophie I Ana Samardžija Scrivener		Surfaces sensibles Christine Sibran		Design(s) Samuel Aden	
14h-15h	Usage de soi Martine Truong Tan Trung		Ondes à sonder Valérie du Chéné		sérigraphie Valérie Vernet		Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener		Vidéo : Réplique Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga		Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné	
15h-16h											Design(s) Samuel Aden	
16h-17h											Español Felip Martí-Jufresa	
17h-18h												
18h-19h	(cours suspendu cette semaine)				Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré							
19h-20h												
20h-21h												
21h-22h									(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
22h-23h												

Semestre 2 — semaine paire — groupe A1

	lundi		mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Initiation labo argentine Sandra Aubry, Stephen Volume 2 Samuel Aden	Bad taste David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller
10h-11h		Specimen Sandra Aubry		Méthodologie écriture 1 Sandrine Teixido	Surfaces sensibles Christine Sibran	
11h-12h					Volume 2 Sandra Aubry, Stephen	
12h-13h					RE V	
13h-14h					Initiation labo argentine	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Surfaces sensibles Christine Sibran	
15h-16h					Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	
16h-17h					Volume 2 Sandra Aubry, Stephen Marsden,	
17h-18h					Initiation labo argentine Pablo Guidali	
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré		Video : Métamorphoses Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrara	
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						
						Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc

Semestre 2 — semaine paire — groupe A2

	lundi		mardi	mercredi	jeudi		vendredi
8h-9h				anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz		Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	Specimen Sandra Aubry	Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Initiation labo argentine	Volume 2 Sandra Aubry, Stephen Marsden, Christine Silbran	Bad taste David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller
10h-11h				Méthodologie écriture 1 Sandrine Teixido		RE V Samuel Aden	
11h-12h						Surfaces sensibles Christine Silbran	
12h-13h						Initiation labo argentine	
13h-14h						Volume 2 Sandra Aubry, Stephen Marsden, Christine Silbran	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	Specimen Sandra Aubry	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	Initiation labo argentine Pablo Guidali	Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc
15h-16h						Video : Métamorphoses Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrara	
16h-17h							
17h-18h							
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré				
19h-20h							
20h-21h							
21h-22h							
22h-23h							

Semestre 2 — semaine paire — groupe B1

	lundi		mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	Specimen Sandra Aubry	Méthodologie écriture 1 Sandrine Teixido	Initiation labo argentinae	Bad taste David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller
10h-11h				Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Volume 2 Sandra Aubry, Stephen Christine Silbran	
11h-12h					Surfaces sensibles Francois	
12h-13h					Surfaces sensibles Christine Silbran	
13h-14h					Volume 2 Sandra Aubry, Stephen Marsden,	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	Specimen Sandra Aubry	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Initiation labo argentinae	
15h-16h					Initiation labo argentinae Pablo Guidali	
16h-17h					Video : Métamorphoses Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrada	
17h-18h						
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 2 — semaine paire — groupe B2

	lundi		mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Méthodologie écriture 1 Sandrine Teixido	Initiation labo argentine Sandra Aubry, Stephen Volume 2 Samuel Aden	Bad taste David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller
10h-11h		Specimen Sandra Aubry		Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Surfaces sensibles Christine Silbran	
11h-12h					Volume 2 Sandra Aubry, Stephen	
12h-13h					RE V Samuel Aden	
13h-14h					Initiation labo argentine	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Surfaces sensibles Christine Silbran	
15h-16h					Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	
16h-17h					Volume 2 Sandra Aubry, Stephen Marsden,	
17h-18h					Initiation labo argentine Pablo Guidali	
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design				Video : Métamorphoses Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourrara	
19h-20h			Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 2 — semaine impaire — groupe A1

	lundi		mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Surfaces sensibles Christine Silbran	Bad taste David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller
10h-11h					Réécrite François Chastanet,	
11h-12h				Culture du Design Numérique Yeelena de Bels	Video : Métamorphoses Thomas Sipp,	
12h-13h						
13h-14h				Español Felip Martí- Jufresa		
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Surfaces sensibles Christine Silbran	
15h-16h				Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal	
16h-17h					Video : Métamorphoses Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga	
17h-18h						
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h						Dessiner est aussi une construction mentale ... Jean-Marc
20h-21h						
21h-22h				(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
22h-23h						

Semestre 2 — semaine impaire — groupe B1

	lundi		mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				anthropologie objet Sandrine Teixido	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Culture du Design Numérique Yeelena de Bels	Surfaces sensibles Christine Silbran	Bad taste David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller
10h-11h		sériographie Valérie Vernet		Méthodologie recherche documentaire 1 Julie Martin	Réécrite François Chastanet,	
11h-12h					Video : Métamorphoses Thomas Sipp,	
12h-13h						
13h-14h				Español Felip Martí-Jufresa		
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	Couleur-peinture Michel Cure	DATING GRAPHIC DESIGN Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	Surfaces sensibles Christine Silbran	
15h-16h		sériographie Valérie Vernet			Talking about art, design and graphic design Adam Scrivener	
16h-17h					Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal	
17h-18h					Video : Métamorphoses Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourruga	
18h-19h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N.N. Histoire du design		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h						
20h-21h				(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h						
22h-23h						

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

Ondes à sonder

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné
en partenariat avec l'atelier son

Horaires

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

Contenu

Comment écouter un son ? Comment fabriquer un son ? Comment retranscrire graphiquement un son ? Comment écrire sur un son ? Comment fabriquer un langage ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin et sur le son on tentera de répondre à ces questions collectivement et 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, L'enregistré, Christophe Tarkos
Connexion, Kae Tempest
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, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 1, Option Art, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Mardi 14h-18h
pour option art cycle 2 (semestre d'hiver - semestre 7 et 8) en semaine paire facultatif

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 Sergei 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

Horaires

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

Horaires

Semestre 1

Cours obligatoire

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

semaine impaire Michel Cure/ semaine paire Michel Cure et Sandra Aubry

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 pourrions remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens qu'il génère, dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

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

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, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 1
Cours obligatoire
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

Horaires

Semestre 1, Groupes A1 et B1
Cours obligatoire
Vendredi 14h30-16h30

Semestre 1, Groupes A2 et B2
Cours obligatoire
Vendredi 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.

DATING GRAPHIC DESIGN

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

Semestre 1
Cours obligatoire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Semestre 2
Cours au choix
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

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.)

sans nuances - dire

Enseignant-e(s)

Valérie Vernet

Horaires

Semestre 1
Cours obligatoire
Semaine impaire
Lundi 9h-13h et 14h-18h

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Maîtrise de toutes les étapes en sérigraphie.
Méthodologie dans le travail.
Autonomie dans l'atelier.

Contenu

Il s'agira de prendre en considération l'environnement autour de nous.

Enquête sur les formes qui traversent nos parcours quotidiens.

Collecte de formes, de nuances, pour construire un ensemble :

dessins, relevés, empreintes, traces, textes, photographies, imprimés,
cartographies, sons...

Ces documents triés et organisés constitueront une édition unique.

Mise en oeuvre du projet. Protocole de travail. Protocole d'archivage.

Initiation à la sérigraphie. Traitement de l'image jusqu'à l'impression.

Fabrication des films : calques, couches, fichiers.

Design(s)

Enseignant·e(s)

Samuel Aden
Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Christine Sibran, N N atelier son, N N
webdesign

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 9h-13h et 14h-18h
à partir du jeudi 24 octobre 2024

Vendredi 14h-18h
à partir du vendredi 25 octobre 2024

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 - Enquêter Maquette + ITW + iconographie
- J5 - Insultons les objets (Revue critique)

Bibliographie

Victor Papanek - *Design pour un monde réel*

Idéaction : initiation / découverte

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Stephen Marsden, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 13h30-17h

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 accompagnées d'un regard collectif référencé.
- De l'échelle de la main à l'échelle du corps.

Vidéo : Répliqûre

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga

Horaires

Semestre 1
Cours obligatoire
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Semaine paire
Vendredi 10h30-12h

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 création 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

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2

Cours obligatoire

Semaine impaire

Lundi 9h-12h et 13h30-16h30

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 Groat,
- « Alvin Nikoïas et son œuvre »
- « Accumulation » Trisha Brown

Autres références :

- « Histoires de gestes » de Marie Glon et Isabelle Launay, Actes Sud,
- « la tête aux pieds » Odile Rouquet, REM,

Photographie

Enseignant·e(s)

Christine Sibran

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Jeudi 9h-12h30 et 13h-18h

Semestre 2
Cours au choix
Jeudi 9h-12h30 et 13h-18h
en semaine paire, le cours se termine à 16h00

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 photographiques et à documenter ses productions, en relation avec des travaux d'artistes.

Contenu

Semestre 1 : Prototype

Le cours proposera une 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, maîtrise de l'exposition, de la profondeur de champ...). Archivage et tirage de planches contacts numériques.

A travers les ressources de la bibliothèque, les étudiant·e.s pourront découvrir différents gestes d'artistes utilisant ce médium.

Semestre 2 : Série

En liaison avec les autres cours du semestre 2, des expérimentations permettront d'explorer de nouvelles questions liées à la prise de vue au studio (projet, portfolio, documentation). Il s'agira de développer un travail photographique personnel, d'acquérir des méthodes de travail pour faire évoluer son projet et de trouver une mise en forme appropriée en lien avec des références classiques et contemporaines.

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
cours lié avec le cours de Christine Sibrán

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 14h-18h

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 14h-18h

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,

Bad taste, crise de la représentation / crise des représentations

Enseignant·e(s)

David Coste, Arnaud Loridan, Aude Van Wyller

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Vendredi 10h-18h

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.

Couleur-peinture

Enseignant-e(s)

Michel Cure

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Lundi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

À partir de la relecture des éléments collectés au premier semestre dans le cadre du cours, développez un travail approfondi de peinture et de couleur 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

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

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Lundi 8h30-12h30 et 14h-18h

Objectif(s)

À front renversé, 1,2,3 gestes : il faut tourner le dos au soleil. Observer des gestes dans le réel qui nous entoure de près, de loin, des gestes qui sortent de l'ordinaire, des gestes peu visibles, des petits gestes, des gestes particuliers, des gestes simples, des gestes singuliers. En choisir et jouer avec.

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 ? Quels sont les gestes de l'autre, des autres aujourd'hui ?

Bibliographie

Films & vidéos : *24 portraits*, Alain Cavalier, *The movement of people working*, Phil Niblock, *Statics of an Egg*, Fujico Nakaya, *Toute une nuit*, Chantal Akerman, La plateforme TENK, *Tout droit jusqu'au matin* Alain Guiraudie, *La fleuriste*, Coluche, *Beau travail*, Claire Denis, les théâtres, Jacques Louis Nyst, la baie des anges, Jacques Demy...

Lectures : *Jouer le jeu ?* Jean-Louis Comoli, éditions Verdier, 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 imagine

Specimen

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Lundi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

À partir de la relecture des éléments collectés au premier semestre, développez un travail approfondi de dessin 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 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.

Sérigraphie en relation

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine impaire
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
Projets transversaux à réaliser en sérigraphie (organisation et mise en œuvre, impression collective)

Volume 2

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry, Stephen Marsden, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 13h30-17h

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 lieux/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 : Métamorphoses

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Objectif(s)

Apprentissage pratique et recherche

Contenu

" Nous avons toutes et tous été fascinés par ce mystère : une chenille se métamorphose en papillon. Leurs corps n'ont presque rien en commun. Silhouette, anatomie, habits différents. L'un rampe quand l'autre voltige. Ils ne partagent pas le même monde : le sol contre l'air. Pourtant, ils sont une seule et même vie. Ils sont le même moi." Emanuele Coccia, *Métamorphoses*

Art du mouvement, le cinéma l'est d'abord pour sa capacité à rendre les mouvements infinis du monde. Contemporain des autres moyens de transport mécaniques que sont le train, l'automobile, le bateau à vapeur ou l'avion, il participe pleinement des révolutions techniques qui, dans la deuxième moitié du 19ème siècle, transforment radicalement la perception de notre environnement physique. Le monde qui tirait jusqu'alors sa consistance de son apparente stabilité disparaît. La fixité était une illusion d'optique et la nature qui parle à la caméra ne connaît pas de repos, elle est métamorphose infinie. Mais, tout changement revient-il à une métamorphose ? Et par suite, le cinéma est-il l'art de la métamorphose ? Nous vous invitons à prolonger ces questionnements dans une courte vidéo qui donne votre approche et votre vision de la métamorphose : l'eau se transforme en glace et en gaz, une chenille devient papillon, les loups-garous rôdent, les super-héros éprouvent leurs nouveaux pouvoirs, les frontières entre animaux, humains et végétaux se troublent, le masque démasque...

Bibliographie

Films & vidéos :

Eadweard Muybridge, Zoopraxographer, de Thom Andersen

Le règne animal, de Thomas Caillet

Terminator, de James Cameron

Charlot s'évade, de Charlie Chaplin

La mouche, de David Cronenberg

Fantomas, de Louis Feuillade

Dr Jekyll et Mr Hyde, de Victor Fleming

Orgesticulturalism, de Mathieu Labaye

Hulk, de Ang Lee

Le loup-garou de Londres, de John Landis

The metamorphosis of Mr Samsa, de Caroline Leaf

Dr Jekyll et Mr Hyde, de Rouben Mamoulian

The mask, de Chuck Russell

Bibliographie:

Métamorphoses, de Emanuel Coccia

La métamorphose, de Franz Kafka

Réécrire

Enseignant-e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Depuis de nombreuses décennies, l'enseignement de l'écriture au sein des écoles maternelles et élémentaires en Europe est souvent peu poussé voire médiocre; les professeur·es des écoles n'ont généralement peu ou pas de compréhension du dessin et de l'histoire de la calligraphie, faute de réelle formation. Il s'ensuit un bricolage quotidien plus ou moins heureux tout au long de la vie. À l'heure de notre civilisation du clavier et de l'écran, il s'agira de questionner par la pratique la forme et la survie de notre écriture manuscrite, trop rapidement nommée «anglaise» dans le langage courant. D'où vient cette forme par défaut dans le monde occidental? Quelle origine et quel parcours? Quelles adaptations pour les outils comme le stylo-bille ou le feutre rond au cours du 20e siècle? Aujourd'hui, entre stylo-bille et stylet de tablette numérique, en quoi cette histoire impacte un parcours dans un cursus en design graphique? Comment faire sienne l'histoire de l'écriture?

Contenu

Exploration de la lettre en tant que dessin à partir de son écriture manuscrite personnelle: concevoir dans un temps court des affichettes modulaires croisant dessin figuratif et écriture en cherchant un équilibre entre expressivité et lisibilité. L'étudiant·e devra choisir une programmation événementielle existante ou fictive (salle de concert, agenda cinéma, liste de conférences, festival, etc.) comme point de départ de sa production. Parallèlement, la fabrique d'outils de dessin et d'écriture en utilisant notamment des objets du quotidien détournés (crayons de marquage, marqueurs du commerce, marqueurs artisanaux, tampons mousse applicateur pour chaussures, bombes de peinture, etc.) permettra de questionner le geste grand format. Afin de mener à bien cet atelier, différents modèles d'écriture cursive seront présentés et pratiqués.

Bibliographie

références, liens

- Tom Henni, affiches dessinées pour Spontanéous, festival d'improvisation de Lyon (2010, 2011, 2012)
<https://formes-vives.org/le-blog/index.php?post/2010/09/30/410-100-affiches-improvisées>
<https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/spontaneous/>
<https://www.ghislainmirat.com/projet/spontaneous/>

- la série «Writing is Drawing is Writing...» et les carnets du graphiste et illustrateur Alan Fletcher dans les ouvrages *Picturing and Poeting* (2006) et *The Art of Looking Sideways* (2001) aux éditions Phaidon
<https://archive.org/details/picturingpoeting0000flet/mode/1up>
<https://archive.org/details/artoflookingside0000flet/mode/2up>

- Sébastien Morlighem, «Modern handwriting: a historical survey», site de la fonderie Typotheque, 2023
<https://www.typotheque.com/articles/modern-handwriting-a-historical->

R E V

Enseignant·e(s)

Samuel Aden
Atelier son, N N Webdesign, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Atelier
Machina, Atelier bois

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Jeudi 9h-13h

Objectif(s)

Du "projet" vers la "situation" en design.
Travailler en commun

Contenu

R E V est la tentative de fabrication d'une radio étudiante. Fabrication d'un point de vue matériel et immatériel. De la conception d'une situation d'écoute à la réalisation de création sonore.
R E V aborde la conception d'espace et d'objets, l'utilisation d'outils connectés, la compréhension de phénomène d'ondes, la programmation de contenu et le partage des données, l'archivage d'informations.
R E V est composé d'une cellule éthique écrivant un nouveau manifeste chaque année, d'une équipe de programmeurs, d'animateurs, de régisseurs.
R E V est porté par les 1re année mais ouverte à toutes et tous.
R E V est un projet collectif en mouvement perpétuel qui se forme et se transforme en même temps que les générations de 1re année se relayent.
R E V est un rendez-vous régulier, dont les moments de partages ont lieu chaque mois.
R E V diffuse ses émissions radiophoniques en ligne et en FM et pourra être relayé par des radios locales comme *Radio Campus Toulouse* et *Radio Octopus* (Rabastens).

Bibliographie

Hertzian Tales - Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design - Anthony Dunne (MIT press)
L'Hypothèse du baobab - Note sur la radio - Thomas Baumgartner (Hippocampe)
Les radios libres - Collectif radios libres populaire (Petite Collection Maspero)
The Pirate Book - Nicolas Maigret & Maria Roszkowska (Aksioma)

Initiation aux outils de représentation

Enseignant-e(s)

Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Semestre 2
Cours au choix
Vendredi 14h-16h

Objectif(s)

Comprendre pour en avoir conscience des fondamentaux nécessaires à la représentation du projet.

Contenu

Palimpseste
Sur la base d'un site caractérisé par des juxtapositions et des stratifications historiques nous approcherons les différentes phases de la construction empirique de la ville.
Outils et phases proposées :

- Dessins d'observation sur site
- notions du relevé (photogrammétrie)
- Représentation conventionnelle normée à la main
- Représentation en infographie 2D/3D, images perspectives, axonométries, pixel art...

Bibliographie

-drawing for landscape architecture (Thames et Hudson)

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements théoriques

Histoire de l'art contemporain : faire des mondes

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza

Horaires

Semestres 1 et 2, Options Art et Design Graphique, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Vendredi 8h-10h

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) 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).

Philosophie I : Comment être contemporain

Enseignant-e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire
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.

Anthropologie de l'objet

Enseignant·e(s)

Sandrine Teixido

Horaires

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire
Mercredi 8h-9h

Objectif(s)

L'objectif du cours est d'initier les étudiant·e·s à une réflexion élargie autour de l'objet qui ne soit pas restreinte à une vision occidentale de la culture matérielle. Nous reposerons sans cesse la question de « ce qu'est un objet », au-delà des évidences premières. L'objet est-il une chose ? Le déchet est-il un objet ? L'objet est-il un processus technique ? Un élément ramassé dans la nature est-il un objet ? Un objet a-t-il nécessairement un usage ou un genre ? Peut-on dire qu'un objet est politique ? Quel est le lien entre objet, culture matérielle et art ? De quelle manière les objets embarquent-ils dans leur fabrication des processus techniques, mais aussi sociologiques et politiques ? Quels sont les processus de requalification des objets en œuvre d'art ou en rebut ? De quelle manière existent les objets hors de nos sociétés occidentales ?

Contenu

Le contenu du cours empruntera à l'anthropologie de l'art et des techniques, au design et à l'anthropologie de l'habiter. Ce cours magistral d'une heure propose des apports théoriques et des études de cas. Après une première partie plus théorique, il sera proposé de travailler en groupe afin d'expérimenter des approches pratiques et ethnographiques de l'observation de la culture matérielle qui nous entoure. Il sera demandé un rendu écrit autour d'une description ethnographique d'un objet ou d'une chaîne de fabrication dans laquelle, l'étudiant·e devra mobiliser les apports théoriques et les études de cas vus en cours afin de mettre en perspective son travail d'observation.

Regarder le design graphique

Enseignant-e(s)

Olivier Huz

Horaires

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Jeudi 8h-9h

Objectif(s)

Acquérir une culture commune du design graphique.

Contenu

Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un champ de la création visuelle est ainsi nommé design graphique dans quelques textes obscurs. Alors que le livre, la publicité, les affiches, et toute sorte de documents mis en page existent depuis longtemps, il s'agira, depuis l'histoire récente du design graphique et en s'appuyant sur de nombreux cas d'études, de regarder les formes que les designers graphiques créent pour porter la voix d'autres qu'elles et eux, des images sous contraintes et qui sont plus vues que regardées.

Culture du Design Numérique

Enseignant·e(s)

Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 1 et 2, Groupes B1 et B2

Cours obligatoire

Semaine impaire

Mercredi 9h30-11h

Semestres 1 et 2, Groupes A1 et A2

Cours obligatoire

Semaine impaire

Mercredi 11h-12h30

Objectif(s)

Prévu comme une introduction au monde du numérique et de la création pour et sur écran, ce cours a pour ambition de proposer à l'étudiant·e une nouvelle façon d'appréhender et de percevoir ce médium qu'est l'écran. Sur des temps courts, et à l'aide de structures organiques, l'étudiant·e apprendra à regarder, questionner et analyser des structures et des modes d'éditions qui diffèrent souvent de ce que l'on peut observer sur support imprimé.

Contenu

Bien qu'aujourd'hui il ne soit plus possible de remettre en question l'implantation d'Internet dans notre quotidien, son utilisation et sa forme intrinsèque auraient pu être tout autre. Retracer les débuts d'Internet, débattre des discours et des projections imaginées par les acteur·rices de l'époque, définir les possibilités et contraintes des supports imprimés et pixelisés, sont un bon point d'entrée pour comprendre les intérêts et les enjeux du design d'interfaces.

cours suspendu 2024/2025-Histoire du design graphique : initiation

Enseignant-e(s)

N N Histoire du design graphique

Horaires

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
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.

Méthodologie de la recherche documentaire 1

Enseignant·e(s)

Julie Martin

Horaires

Semestres 1 et 2, Groupes A1 et A2
Cours obligatoire
Mercredi 9h30-11h

Semestres 1 et 2, Groupes B1 et B2
Cours obligatoire
Mercredi 11h-12h30

Objectif(s)

Donner aux étudiant.es des habitudes de fréquentation de la bibliothèque et d'usages des ressources documentaires
Permettre aux étudiant.es d'identifier des sources pertinentes sur un sujet

Contenu

La recherche documentaire consiste à identifier, évaluer et utiliser des sources d'information pertinentes pour un sujet donné. Elle est essentielle dans les pratiques artistiques pour nourrir la création, informer les processus artistiques et soutenir les démarches. Après une introduction aux ressources disponibles et aux services offerts par la bibliothèque de l'école et celles de la ville (médiathèque des Abattoirs, centre de ressources du Château d'eau, bibliothèque du patrimoine), le cours s'attachera à initier les étudiant.es aux différentes étapes de la recherche (utilisation des outils de recherche, réalisation d'une fiche de lecture, organisation des informations trouvées...). En initiant une fréquentation et un usage régulier de la bibliothèque, le cours amènera les étudiant.es à évaluer la fiabilité et la pertinence des sources, en particulier celles en accès libre sur Internet et à développer une compréhension critique de celles-ci (articles académiques, livres, revues universitaires, spécialisées, de vulgarisation, sites web, etc.). Le cours les conduira à construire un état de l'art sur un sujet donné.

Méthodologie de l'écriture

Enseignant-e(s)

Sandrine Teixido

Horaires

Semestres 1 et 2, Groupes B1 et B2

Cours obligatoire

Semaine paire

Mercredi 9h30-11h

Semestres 1 et 2, Groupes A1 et A2

Cours obligatoire

Semaine paire

Mercredi 11h-12h30

cours avec groupes B1 et B2 de 9h30 à 11h00-cours avec groupes A1 et A2 de 11h00 à 12h30

Objectif(s)

Ce cours a pour objectif d'acquérir les techniques d'écriture nécessaires à la scolarité des étudiant·e·s et de les initier à l'usage du médium de l'écriture dans leurs projets artistiques. Le cours se divise en trois axes qui correspondent à trois blocs de compétences à acquérir.

Contenu

Le premier axe « l'écriture et soi » propose de (re)prendre plaisir à l'écriture en se libérant des blocages qui peuvent entraver le plaisir d'écrire.

L'axe « l'écriture dans le cadre de la scolarité » aborde les procédés rédactionnels nécessaires à l'écriture d'articles et de mémoires dans le contexte des études en écoles d'art.

Enfin, le dernier axe « explorer et enrichir son écriture » propose de s'initier aux écritures contemporaines et de considérer l'écriture comme un médium artistique à part entière.

Les séances d'1h30 se composent de multiples exercices et techniques à explorer collectivement et individuellement et de retours réflexifs. L'écriture n'allant pas sans lecture, il sera demandé aux étudiants d'investir du temps

dans la lecture en fonction de la bibliographie fournie en début d'année.

L'évaluation

portera sur la participation aux exercices proposés, la mise en place d'une pratique

d'écriture et de lecture régulière et la rédaction collective d'un article.

Talking about art, design and graphic design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

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

Arte y diseño en español

Enseignant-e(s)

Felip Martí-Jufresa

Horaires

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

Cours au choix

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.

Analyse, écoute et relation au spectacle vivant

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 1 et 2, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
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.
Ce cours nécessite votre présence et votre participation active.

Journées d'études-conférences art, design, design graphique

Enseignant-e(s)

Intervenant-es invité-es

Horaires

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

Objectif(s)

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop. Plusieurs journées d'études auront lieu dans l'année avec des intervenants invités. 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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

AIRA

Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 1 et 2, Options Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse,
Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

LYRIQUE : Se permettre ; faire naître : "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 2024 - 2025

Intensifs

intensif design année 1 et 2,3,4,5 design : Bonjour demain!

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
9h-18h
Du 11 au 14 février 2025

Objectif(s)

L'intensif propose à chaque groupe d'étudiant.e.s, de concevoir un scénario articulant un type de vie future à un milieu particulier : l'urbain, le péri-urbain, le rural, le sous-marin, le spatial.
Chaque groupe pose une problématique dans un court texte et la représente à travers des maquettes, photographies, montages d'images,...
L'ensemble constitue une esquisse de projet.
L'intensif propose de travailler sur des problématiques contemporaines, à travers le champ d'un design "élargi", dans lequel s'articulent l'espace, l'objet, l'information, la production... , au bénéfice de l'individu ou du collectif. Le travail engagé pourra par la suite être développé dans un projet personnel, au sein du parcours design de l'isdaT.

Contenu

Les projets pourront prendre la forme d'utopies, de dystopies ou d'uchronies. En partant de situations actuelles (tensions, crises...), de métiers (arrivée de l'IA, uberisation des métiers, retour à l'artisanat...) vous devrez créer des scénarios et les formaliser à partir de textes, photos, extraits vidéo, sons, de votre choix.

Organisation sur 4 jours

Mardi :

9-12h : lancement de l'intensif (références visuelles des protocoles de collage et montage de Superstudio et Archizoom, Archigram, Alain Bublex , etc (Philippe, Jean-Marc et Nathalie)

14-18h : proposition de scénarios (Philippe)

Mercredi :

9-12h : dessins, scénarios, maquettes papier (Philippe, Nathalie)

14-18h : test photographiques des maquettes dans le miroir infini (Philippe, Jean-Marc)

Jeudi :

9-12h : test photographiques des maquettes dans le miroir infini (Philippe)

14-18h : retouches photos, modifications, trucages numériques en vue d'amplifier les images (Philippe, Jean-Marc)

Vendredi :

9-12h : retouches photos, modifications, trucages numériques en vue d'amplifier les images,

impression et mise en forme (Philippe, Nathalie)

14-18h : accrochage en salle 208 (Philippe, Jean-Marc et Nathalie)

intensif design graphique année 1 : La chasse aux papillons

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
du 11 au 14 février 2024

Objectif(s)

Aborder le graphisme dans son écologie.

Contenu

Des interfaces à la signalétique, de l'affiche au packaging... le design graphique nous informe, nous guide et nous séduit dans notre quotidien qui est son milieu naturel.
Si bien que le graphiste Alain le Querrec dit que "l'affiche dans un lieu sacré, consacré, comme une galerie, c'est un papillon mort".
Ces 4 jours d'atelier seront l'occasion d'aborder une des facettes de ce travail de création contextuel en se méfiant de l'entomologie.

intensif image année 1 : Au détour

Enseignant·e(s)

Melissa Boucher Morales, Christine Sibran

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
du 11 au 14/02/2025

Objectif(s)

Au détour est une proposition de travail, utilisant la prise de vue photographique, invitant les étudiants à créer un projet visuel à partir d'un corpus d'images et de textes issus de l'histoire de la photographie. Ce titre suggère un cheminement indirect, une ouverture, un détournement où les images produites deviennent un espace de rencontre entre votre écriture photographique et l'interprétation. L'objectif est de concevoir une série ou une séquence visuelle en résonance, rebondissement ou écho avec une image et/ou texte du corpus qui vous sera attribuée. Il s'agira de s'écarter, de faire un pas de côté de l'image initiale pour explorer des interprétations possibles. L'image source pouvant servir de déclencheur mais pouvant être également modifiée et réinvestie dans votre proposition.

Contenu

Chaque détour peut ouvrir de nouvelles perspectives : glisser du formel à l'intuitif, transformer un instant documentaire en fiction, revisiter des figures par la mise en scène, enquêter à partir d'un scénario. Cet intensif vous invite ainsi à réfléchir aux fragments et détails qui composent les images, à explorer la construction sérielle, et à transformer une référence en une série personnelle. Nous aurons également l'occasion de travailler à la médiathèque des Abattoirs et d'établir des liens avec l'exposition Ouvrir les yeux, présentée au Frac Occitanie à Toulouse. La restitution de cet intensif prendra la forme d'un accrochage collectif.

intensif maquette année 1 : Maquette et confusion

Enseignant-e(s)

Arnaud Loridan, Sarah Holveck, Lény Lecointre

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
du 11 au 14/02/2025

Objectif(s)

Compétences que les étudiants vont découvrir ou acquérir durant la semaine :
Analyse critique des œuvres d'artistes contemporains utilisant la maquette.
Recherche
autour de la maquette comme médium artistique autonome. Exploration des liens entre mémoire, fiction et espace architectural. Approche de la narration non-linéaire et construction de récits collectifs. Développement de la technique du bricolage à partir de matériaux de récupération pour sa fonction digressive et adaptative. Pratique de l'installation multimédia (sculpture, vidéo, son, performance). Collaboration artistique et répartition des rôles dans un projet de groupe.

La frontière entre maquette et sculpture est souvent floue. La maquette n'est pas uniquement une étape préparatoire liée au domaine de l'architecture ; elle peut posséder sa propre autonomie en tant qu'œuvre. Elle se situe dans cet espace interstitiel entre le concept et la réalisation, entre le réel et l'imaginaire. Dans les mains de nombreux artistes, son pouvoir d'anticipation et d'utopie, sous couvert de réalisme, devient un vecteur de fiction, ouvrant de nouveaux horizons perceptifs comme narratifs. Elle devient une méthode, presque un outil, pour affecter, étendre la réalité ou, du moins, la faire vibrer par endroits. Nous démarrons la semaine par l'étude succincte des œuvres de cinq artistes utilisant la maquette comme un objet permettant de se déplacer entre des espaces à la fois physiques et mentaux comme Julie Becker, Researchers, Residents, A Place to Rest (1993-1996), Mike Kelley Educational Complex Onwards (1995-2008) et Extracurricular Activity Projective Reconstruction (2007), Anne Bourse, Nuits (2024), old people smoking (2022) Benjamin Seror, Mime Radio (2015) et Ian Kiaer, Endnote, ping (2019). Chacun·e de ces artistes part de l'observation qu'il n'y a pas de différence entre réalité et fiction dès lors que les deux génèrent des souvenirs. La fiction est ici entendue au sens large, englobant la littérature, les arts visuels et performatifs, les médias audiovisuels, les formes ludiques interactives, les concepts et les idées. Ces couches de fiction s'accumulent dans nos mémoires, cohabitant avec les

intensif performance année 1 : C'est l'histoire d'un espace 1, d'un temps 2 et d'un groupe 3

Enseignant·e(s)

Serge Provost

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
10h-12h
du 11 au 14/02/2025

14h-18h
du 11 au 14/02/2025

Objectif(s)

C'est l'histoire d'un espace¹, d'un temps² et d'un groupe³.
On va voir ensemble comment :
se positionner physiquement.
donner du sens à une action
construire une « histoire » simple
Etc

Contenu

obligatoire: chaque participant·e devra apporter avec elle/lui un tabouret (de l'école).

Pour cela on va :
Parler
Bouger
Danser
Chanter
Revendiquer
Etc

On aura à notre disposition :
Des espaces choisis
Des moyens audio/vidéo
Des accessoires divers et variés
Notre corps
Notre culture
Notre bonne volonté
Etc

Bibliographie

¹: la salle 02

²: du 11 au 14 février 2025 de 10h/12h et de 14h/18h

³: vous et nous 4

⁴: Pierre-Cassandre Gilles, Antoine Pascal- - Bonhoure, Elisa Renard:
Intervenant/étudiant 2 ème
cycle art et Serge Provost, enseignant 2 ème cycle art et vous, étudiants de
l'année 1.

intensif son année 1 : Musique spatialisée

Enseignant-e(s)

Aude Van Wyller, Felip Martí-Jufresa

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi du 11 au 14/02/2025

Objectif(s)

Pour cet intensif, il est demandé aux participant.es d'apporter un objet de leur choix qui produit du son (casserole, feuille, instrument de musique etc.) ainsi qu'un haut-parleur récupéré à démonter (on peut en trouver dans des recycleries, vides-greniers...).

Ce programme sur 4 jours se tiendra dans la même salle afin de composer spécifiquement pour un environnement de diffusion original conçu par les étudiants. Nous pourrions ainsi observer les effets propres à l'adaptation mutuelle entre la composition et la fabrication de sculptures sonores, lorsqu'elles sont produites à proximité et en même temps. Comment agir sur les paramètres de la diffusion, du contexte de la musique? Comment les propriétés acoustiques des matériaux transforment le son? Comment les opportunités offertes par la forme d'un lieu inspirent une composition? Comment le visuel et la présence des musiciens influencent la perception de la musique? Quelle attention permet l'immersion et la déambulation dans une installation sonore en plusieurs points?

Contenu

Nous aborderons le circuit de la production sonore depuis les microphones (branchement, type, directivité, couples), la création de pistes audio et midi sur Ableton live, l'insertion d'instruments virtuels, l'utilisation d'un contrôleur midi, jusqu'à l'enregistrement, l'édition, le traitement du son (égalisation, compression, effets), et enfin le routing des pistes vers plusieurs enceintes en sorties séparées (branchement de l'environnement, spatialisation du son). Après avoir expérimenté des séquences sonores avec ce dispositif, les étudiants pourront opter soit pour un atelier de montage son soit pour un atelier de construction en volume d'enceintes mobiles et fixes. Nous engagerons ainsi une discussion au sujet des habitudes d'écoute, des fonctions de la musique, de l'automatisation du concert, de ses contextes et de sa standardisation, et tenterons d'y répondre par l'expérience de cette installation sonore auto-construite.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

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 18 avril 2025. Ceux du semestre 6 prendront fin le 21 mars 2025. 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 2024 - 2025

Enseignements théoriques

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

Enseignant·e(s)

Jerôme Dupeyrat

Horaires

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

Bibliographie

- Maxime Boidy (dir.), *Perspective, actualité en histoire de l'art*, 2024-1 : "Autonomie", mai 2024.
- Thomas Golsenne et Clovis Maillet, *Un Moyen Âge émancipateur*, Paris, Même pas l'hiver, 2022.
- Sven Lütticken (éd.), *Art and Autonomy, A Critical Reader*, Londres, Afterall books, 2022.
- Rijn Sahakian / Kader Attia, [Lettre ouverte et réponses successives], *Artforum*, juillet-août 2022, en ligne sur <https://www.artforum.com/slant/regarding-torture-at-the-berlin-biennale-88836>.

Outils méthodologiques | Écrit DNA

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h-12h
Mercredi 9h - 12h semaine paire / à partir du mois de novembre (4 séances collectives) 13 nov, 27 nov, 11 déc, 8 et 22 janv

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.Louguet, 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 / Proêmes / Douze petits écrits*. Paris: Gallimard, 1967.

Philosophie III | Visualiser un problème

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art et Design
Cours obligatoire
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-e(s)

Collégiale, professeur-es toutes les options

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Design et Design Graphique

Cours facultatif

Jeudi 9h-11h

selon calendrier, 3 à 4 séances dans l'année

Crédit(s)

1

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.

Talking about design 2

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours au choix
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!

Journées d'études-conférences art, design, design graphique

Enseignant-e(s)

Intervenant-es invité-es

Horaires

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

Objectif(s)

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop. Plusieurs journées d'études auront lieu dans l'année avec des intervenants invités. 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.

Histoire et théorie du design

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire
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 de discuter la production en design.
La compréhension des liens qui unissent les « objets » (les formes, les matériaux et techniques, les modes de production, etc.) et les « pensées » (les enjeux politiques, économiques et philosophiques qui les soutiennent).

Contenu

L'être humain a toujours modifié son environnement pour répondre à des besoins essentiels comme se nourrir, se reproduire et se reposer, mais la manière de définir l'habitat varie selon les époques et les contextes historiques. Ce cours explore les différentes façons de concevoir et d'organiser l'habitat à diverses échelles : celle de l'urbanité, de l'architecture et celle des objets du quotidien qui structurent les espaces de vie.

Comment éviter le gaspillage d'énergie, de matériaux, la saturation des infrastructures et la mauvaise gestion des ressources des métropoles voraces? Quels enseignements peut-on tirer des principes et des conceptions des architectes et urbanistes modernes face au désordre urbain provoqué par la densification rapide des villes après la révolution industrielle ? Quel peut être l'actualité de designer, d'architecte et d'urbaniste moderne qui comme Buckminster Fuller ou Jean Prouvé, ont rêvé d'allègement plutôt que d'alourdissement, de structures provisoires plutôt que d'aménagements figés?

Il s'agira dans un premier temps de se pencher sur les principes et méthodes de conception développés par les urbanistes, architectes et designers modernes à l'époque de la densification rapide des villes après la révolution industrielle. Nous nous efforcerons dans ce cours de distinguer différentes manières d'être moderne. Si pour certains la modernité est souvent liée à une foi aveugle dans le progrès technique, l'acception sans critique de tout ce qui est industriellement produit, d'autres adoptent des positions plus circonspectes à l'égard de la production industrielle, à l'instar de Charlotte Perriand pour qui la réflexion sur l'habiter se lie à une réflexion sur le désencombrement.

Nous étudierons les grands projets utopiques tels que les cités-jardins (E.Howard), la Ville radieuse (Le Corbusier) ou Broadacre City (F.L. Wright) et les critiques adressées à ces projets, notamment leur caractère parfois trop générique ou autoritaire et la façon dont ces projets, s'émancipent souvent des contraintes des villes historiques et existantes.
De plus, nous verrons comment certains principes ont été simplifiés et appliqués de manière prescriptive par les urbanistes, au point d'ignorer les spécificités locales. Enfin, nous nous pencherons sur des approches plus contextualisées et participatives de l'urbanisme, comme celles de Team Ten ou Patrick Geddes, qui privilégient l'enquête et l'expérience vécue de la ville, ainsi que des figures comme Yona Friedman et Christopher Alexander, qui s'intéressent également à l'urbanisme participatif en s'appuyant sur les

Histoire et théorie de l'art | L'art en société

Enseignant-e(s)

Jerôme Dupeyrat

Horaires

Semestres 3 et 4, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
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/de rapports/de situations sociales particulières : amitié, amour, conflit(s), collaboration, conversation, délégation, grève, fête, occupation, etc.

Bibliographie

Généralités

- 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]
- Charles Harrison et Paul Wood (éd.), *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, rééd. 2007. [bibliothèque isdat : 7.01 ART]
- 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]

L'art en société (bibliographie sélective)

- Laurent Buffet, *Captation et subversion, L'art à l'épreuve du capitalisme tardif*, Dijon, Les Presses du réel, 2023.
- 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.

Philosophie II | Spatialisation

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Horaires

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

Méthodologie de la recherche documentaire 2

Enseignant-e(s)

Julie Martin

Horaires

Semestres 3 et 4, Options Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 18h-20h

Objectif(s)

Alors que la première année vise à apprendre aux étudiant.es à identifier des sources pertinentes, la deuxième année est consacrée à l'usage des sources.

Contenu

Ce cours approfondit et élargit les compétences acquises en première année. Il met l'accent sur le développement d'une analyse critique des sources d'information textuelles et visuelles, basée notamment sur la contextualisation des sources. Il s'attache également à familiariser les étudiant.es à la gestion des ressources iconographiques et leur légendage, à la construction d'une bibliographie solide, et au respect des normes académiques en matière de citation pour mentionner convenablement ses sources et éviter le plagiat. Pour ce faire, le cours se déploie à travers un fil conducteur : la réalisation collective d'une anthologie de textes sur un sujet donné, introduits par les étudiant·e·s

Méthodologie de l'écriture

Enseignant·e(s)

Sandrine Teixido

Horaires

Semestres 3 et 4, Options Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 13h30-15h

Objectif(s)

Ce cours a pour objectif d'acquérir les techniques d'écriture nécessaires à la scolarité des étudiant·e·s et de les initier à l'usage du médium de l'écriture dans leurs projets artistiques. Le cours se divise en trois axes qui correspondent à trois blocs de compétences à acquérir.

Contenu

Le premier axe « l'écriture et soi » propose de (re)prendre plaisir à l'écriture en se libérant des blocages qui peuvent entraver le plaisir d'écrire.
L'axe « l'écriture dans le cadre de la scolarité » aborde les procédés rédactionnels nécessaires à l'écriture d'articles et de mémoires dans le contexte des études en écoles d'art.
Enfin, le dernier axe « explorer et enrichir son écriture » propose de s'initier aux écritures contemporaines et de considérer l'écriture comme un médium artistique à part entière.
Les séances d'1h30 se composent de multiples exercices et techniques à explorer collectivement et individuellement et de retours réflexifs. L'écriture n'allant pas sans lecture, il sera demandé aux étudiants d'investir du temps dans la lecture en fonction de la bibliographie fournie en début d'année.
L'évaluation portera sur la participation aux exercices proposés, la mise en place d'une pratique d'écriture et de lecture régulière et la rédaction collective d'un article.

Talking about design

Enseignant-e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours au choix
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!

Arte y diseño en español

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique

Cours au choix

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.

Analyse, écoute et relation au spectacle vivant

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art et Design
Cours facultatif
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.
Ce cours nécessite votre présence et votre participation active.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

AIRA cycle 1

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Horaires

Semestre 6, Option Design

Cours facultatif

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.

Séminaire écriture

Enseignant-e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Design et Design Graphique
Cours facultatif
Semaine paire
Mardi 16h-18h

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.

Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

LYRIQUE : Se permettre ; faire naître : "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 2024 - 2025

Art cycle 1

Cycle 1 art

Le département 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 (comme "Communes et Mystères"), cours de pratique artistique et ateliers d'initiation à la recherche (AIRA). Les étudiant-es doivent choisir les cours de pratiques artistiques et peuvent choisir un Aira, à condition que ceux-ci ne se superposent pas aux cours choisis.

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

En année 3, au début de l'année, les étudiant-es devront choisir deux cours de pratique artistique parmi l'ensemble proposé, 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 (Aira).

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 le vendredi 7 mars 2025 au plus tard, trois semaines avant l'évaluation du semestre 6. Les crédits de ce stage seront attribués au semestre 6.

Présentation des travaux

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
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Aude Van Wyller**
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Sarah Holveck**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sandrine Teixido**
- **Julie Martin**
- **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
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Françoise Gorla**
(semaine paire) jeudi, vendredi
(semaine impaire) lundi, mardi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Jean-Pierre Castex**
jeudi, vendredi
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Olivier Dollinger**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Graphomanies I Laurence Cathala	Vidéo : Los reyes del mundo Thomas Sipp	(AIRA) Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller Sculptures potentielles et du dimanche. Jean-Pierre État des recherches	Sculptures potentielles et du dimanche. Jean-Pierre Castex
10h-11h					
11h-12h	Travail en atelier / Recherches				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Vidéo : Los reyes del mundo Thomas Sipp	Fléaux numériques Étienne Cliquet	Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	Talking about contemporary art Adam Scrivener
15h-16h	Méthodologie écriture 2 Sandrine Teixido				
16h-17h	Travail en atelier / Recherches				Travail en atelier / Recherches
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré		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	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Sculptures potentielles et du dimanche. Jean-Pierre	Sculptures potentielles et du dimanche. Jean-Pierre Castex	
10h-11h						
11h-12h	Travail en atelier / Recherches	PPP 1 Simon Bergala	PPP 1 Simon Bergala			(AIRA) Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller
12h-13h				Español Felip Martí-Jufresa		
13h-14h						
14h-15h	Qui a vu le zèbre ? Françoise Gorla	L'exposition comme médium Sarah Holveck	L'exposition comme médium Sarah Holveck	Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	Español Felip Martí- Jufresa	
15h-16h						
16h-17h		(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet				Philippe vivant spectacle... Faure
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h			Méthodo recherche documentaire 2 Julie Martin	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener		
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Graphomanies I Laurence Cathala	Vidéo : Los reyes del mundo Thomas Sipp	Communes et mystères	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck		
10h-11h						Etat des recherches	
11h-12h							
12h-13h							
13h-14h							
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Vidéo : Los reyes del mundo Thomas Sipp	Fléaux numériques Étienne Cliquet	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck	Travail en atelier / Recherches		
15h-16h	Méthodologie écriture 2 Sandrine Teixido					Scriptographies Laurence Cathala, Jerôme Dupeyrat, David Coste	
16h-17h	Travail en atelier / Recherches						
17h-18h							
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré				Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
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	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Communes et mystères	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck
10h-11h					
11h-12h	Travail en atelier / Recherches	PPP 1 Simon Bergala	PPP 1 Simon Bergala		
12h-13h					
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Qui a vu le zèbre ? Françoise Goria	PPP 1 Simon Bergala	Fléaux numériques Étienne Cliquet	Dérives urbaines Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck	Scriptographies Laurence Cathala, Jerôme Dupeyrat, David Coste
15h-16h					
16h-17h				(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré
17h-18h					
18h-19h				Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Travail en atelier / Recherches
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Flux de travail Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Communes et mystères	État des recherches	
10h-11h						
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)					
12h-13h						
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	Talking about contemporary art 2 Adam Scrivener	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Graphomanies II Laurence Cathala	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Le pain couronne Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex		
15h-16h						
16h-17h	Travail en atelier / Recherches					(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallars
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			"Be Water" Françoise Goria	
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 5 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Flux de travail Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Communes et mystères	État des recherches		
10h-11h							
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)	PPP 2 Simon Bergala					
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	Travail en atelier / Recherches				PPP 2 Simon Bergala	Le pain couronne Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex
15h-16h							
16h-17h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Microédition Christine Sibrán, Valérie Vernet	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Travail en atelier / Recherches			
17h-18h							
18h-19h							
19h-20h							
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Flux de travail Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Le pain couronne Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex	État des recherches				
10h-11h									
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)								
12h-13h									
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	Talking about contemporary art 2 Adam Scrivener				
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Graphomanies II Laurence Cathala	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	"Be Water" Françoise Goria	Travail en atelier / Recherches				
15h-16h									
16h-17h	Travail en atelier / Recherches								
17h-18h									
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré							
19h-20h									
20h-21h									
21h-22h									
22h-23h									

Semestre 6 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Flux de travail Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Le pain couronne Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex	État des recherches	
10h-11h						
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)	PPP 2 Simon Bergala				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	Travail en atelier / Recherches	PPP 2 Simon Bergala	Travail en atelier / Recherches	Follet Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck	
15h-16h						
16h-17h	Travail en atelier / Recherches					
17h-18h						
18h-19h		Microédition (AIRA) Christine Sibrán, Valérie Vernet				
19h-20h			Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

"Be Water"

Enseignant-e(s)

Françoise Gorla

Horaires

Semestre 5, Option Art

Cours au choix

Semaine paire

Vendredi 14h-20h

semestre 5, (tables de paroles par groupes de 3 ou 4, ailleurs dans la semaine pour suivre les détours des travaux)

Semestre 6, Option Art

Cours au choix

Semaine paire

Jeudi 14h-20h

semestre 6, (tables de paroles par groupes de 3 ou 4, ailleurs dans la semaine pour suivre les détours des travaux)

Objectif(s)

Tisser ensemble des pratiques et des connaissances diverses

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

Quel est le point commun entre un acteur virtuose du kung-fu, une philosophe hydroféministe, un mouvement de protestation à Hong Kong, un barrage de castors et l'esquisse d'un Parlement des choses ? : "Be Water"

Ce cours suivra le cours des eaux, comme autant de dérives ou de plongées, de lectures ou de fabrications, pour envisager la pratique artistique comme un entrelacs de formes (discontinues) et de flux (continus). Dis-moi, je forme ou je flue ? J'arrête ou je laisse filer ?

"Be water my friend." Tel est le conseil donné par Bruce Lee, première star d'origine asiatique à s'être battue pour briser les préjugés racistes en Amérique. Inventeur d'un art martial, véritable objet cinématographique et chorégraphie spirituelle. "I said empty your mind ! Be formless,... shapeless,... like water !" Ces quelques mots peuvent nous faire réfléchir en tant qu'artistes. À quoi servent les formes, les objets, les arrêts sur images ?

En 2020, le prestigieux Golden Nica, prix décerné en Autriche par Ars Electronica fut décerné au mouvement de contestation de la jeunesse à Hong Kong pour son usage collectif et innovant des technologies numériques. "Be Water" était l'étendard de leur lutte. Les frontières de l'art se déplacent, les outils changent, les individus se regroupent, comment se situer ?

"Nous sommes l'eau qui se défend" peut-on lire sur une banderole à Sainte Soline. Dès 2018, Bruno Latour appelait à la refonte des liens entre la science et la politique au sein d'un *Parlement des choses*. En étendant le privilège de la représentation démocratique aux choses, il questionnait ainsi l'autre sens du mot *représentation* auquel les choses, les non-humains sont souvent assignés : on les reproduit, on en restitue les traits. Les artistes sont partie prenante de cette quête de la ressemblance, de la production des apparences.

En 2017, la philosophe écoféministe Astrida Neimanis publie "Bodies of Water", développant sur les traces de Luce Irigaray, l'*hydroféminisme*. "Je nous

Fléaux numériques

Enseignant-e(s)

Étienne Cliquet

Horaires

Semestre 3, Option Art

Cours au choix

Semaine paire

Mercredi 14h-18h

Semestre 4, Option Art

Cours au choix

Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

Mettre en œuvre des projets artistiques avec le médium de son choix en rapport avec les conséquences des processus numériques sur nos vies. Considérer Internet et le numérique non comme un médium artistique ou un choix mais comme un fléau. Tel est l'objectif de ce cours. Sortir collectivement des généralités que l'on véhicule sur les technologies largement reprises de la publicité. Ancrer sa pratique artistique sur un examen critique et documenté des fléaux qui en découle au quotidien et qui affectent les relations amoureuses, les conditions de travail, la santé mentale et le sommeil, les rêves, les images, les objets qui nous entourent et l'économie fondée sur la captation numérique de nos gestes.

Dans le cours, nous nous aiderons mutuellement à affiner nos idées pour donner plus de tranchant, d'humour et de véracité aux travaux réalisés par chacune et chacun selon la technique de son choix. Nous expérimenterons aussi beaucoup. Régulièrement, nous organiserons des expositions collectives dans l'école qui seront l'occasion de convier le reste de l'école à des vernissages le mercredi en fin d'après-midi.

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'allocations 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. La moyenne de déchets électroniques produit par un habitant européen est de 16,2 kg par habitant contre 2,5 kg par habitant en Afrique. La République Démocratique du Congo est le principal fournisseur de minerais de coltan pour les condensateurs et de cobalt pour les batteries nécessaires à la construction des téléphones portables et appareils électroniques mais plus de 70 % de sa population vit avec moins d'un dollar par jour.

Comment faire avec lorsqu'on ne peut pas faire sans ? Comment un artiste a intérêt à utiliser ou détourner Internet ou ne pas l'utiliser du tout ? Quelles sont les conséquences du numérique sur les images, les représentations et la pensée ? Comment se lier à Internet autrement qu'à une drogue ?

Flux de travail

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Mercredi 9h-12h

Objectif(s)

Réaliser une exposition collective en 2025 au centre ville de Toulouse questionnant l'activité de l'art et son processus au regard du travail dans la société contemporaine. Dans un contexte de flux généralisé, des communications et des marchandises (logistique), comment l'artiste invente-t-il son propre travail et comment il l'inscrit par rapport à ce flux et selon quels moyens ?

Avec le soutien de la "Société de Médecine du travail de Midi-Pyrénées", une exposition au sein des locaux de La Bouillonnante (anciens bureaux de la société Orange dans le quartier de Jolimont) sera l'occasion pour chaque étudiant·e de parcourir toutes les étapes d'élaboration d'une œuvre, de sa production à sa réception publique et d'en exploiter les rouages les plus divers : processus de conception mentale, étapes d'expérimentations, choix des moyens et des matériaux, budget, réalisation, calendrier, temps de travail, régie, exposition, reproduction, médiation, publicité, reconnaissance, etc.

Contenu

La nature du travail résiste à toute définition simple et constitue une question ouverte que nous étudierons à partir d'œuvres d'art et de textes d'histoire de l'art, de littérature, de cinéma et de philosophie. Dans la langue anglaise, cette richesse de sens apparaît dans les nuances de mots tels que *work*, *job* et *labour*. Considérer l'art comme un travail n'efface pas son ambiguïté à demeurer en même temps proche du jeu. Et aujourd'hui, l'art contemporain trouve sa propre dynamique dans un contexte fluide :

"À la fin du XXe siècle, quatre processus ont mené directement à ce que le contexte devienne une partie constitutive de l'œuvre d'art dans toutes les phases de sa réalisation : de la conception et la production, à la réception au sein d'un cadre contextuel déterminé. Le premier est le déplacement du centre de gravité de la dimension spatiale vers la dimension temporelle. Ainsi l'œuvre d'art se transforme d'un objet stable, fixe, immuable en actualité, « présence » et durée transitoire – en état fluide. Le deuxième processus commence avec l'introduction du fragment dans le discours artistique d'avant-garde et avec l'éloignement de la conception traditionnelle de l'œuvre d'art comme totalité ou unité organique. La fragmentation, le montage et l'« ouverture » de l'œuvre d'art auront des conséquences au long cours, dont l'apparition des frontières fluides entre les registres artistiques et non artistiques. Le troisième processus est la décentralisation du système institutionnel d'exposition, ce qui a radicalement changé les déterminations institutionnelles de l'œuvre d'art : il s'agit du devenir fluide des frontières entre l'agir institutionnel et extra-institutionnel. Le quatrième processus est la dispersion des médiums, qui a apporté une multiplicité de formes hybrides et un éloignement par rapport aux médiums spécifiquement artistiques." (Maja Stankovic, *Le contexte fluide*, 2015, trad. Ana Samardzija)

Graphomanies II

Enseignant-e(s)

Laurence Cathala

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mardi 14h-18h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- explorer un chiasme* art < > écriture, au contact d'œuvres graphiques et de récits historiques
- engager une pratique de *graphies* à partir de matériaux collectés (objets, archives, récits)
- passer de la collecte à la fabrication
- éditer un multiple

Contenu

Nous continuerons à regarder l'art par des prismes d'écritures, en partant cette fois d'une notion chère à Kenneth Goldsmith d'« écritures sans écritures ». KG occupe au sein d'une université américaine un poste de professeur « d'écriture non créative » (*Uncreative writing*). L'idée d'écrire uniquement à partir de ce qui existe déjà soulève également un enjeu politique, si on y voit une réponse à un diktat contemporain académique comme artistique au sein d'une économie capitaliste, celui d'être « créatif ». A l'autre bout d'un prisme pour nous stimulant du *faire avec*, existe une autre vision, avec un potentiel comique ou cauchemardesque, peuplé d'intelligences artificielles écrivant à notre place. Nous observerons des pratiques artistiques citationnelles, de reprise, ou collaboratives voir anonymes, mais aussi qui mettent en défaut ou reconfigurent cette notion de créativité.

Les étudiant·es du cours devront engager un travail de collecte spécifique tourné vers la rencontre et l'extérieur, collecte d'objets ou de matériaux précis, ou d'une archive déterminée, ou conduite d'un entretien mené avec un/des interlocuteur·ices choisi·es.

Il s'agira ensuite d'éditer un multiple en plusieurs exemplaires, qui pourra être une édition d'objet(s), d'image(s), de texte(s), de média(s) ou en mêlant tout cela, par les moyens de reproduction nécessaires (gravure, sérigraphie, impression, vidéo, son, performance...).

Bibliographie

- *Les Trois Écritures. Langue, nombre, code*, Clarisse Herrenschmidt, Folio Essai, 2023
- « Proust, ChatGPT et l'affaire de la citation oubliée », Elif Batuman, article dans *The Guardian*, 2023
- *L'écriture sans écriture - du langage à l'âge numérique*, Kenneth Goldsmith, traduit par François Bon, Jean Boite éditions, 2018
- *Ubu Web*, <https://www.ubu.com/>
- *Histoires de design graphique, une conversation de Sara De Bondt, Catherine Guiral et Alice Twemlow*, Graphisme en France
- *L'enregistrement littéraire à l'époque contemporaine*, Marie-Jeanne Zenetti, 2014
- *Les Déserteuses*, Johanna Blanc, éd. Clinamen

Le pain couronne

Enseignant-e(s)

Sarah Holveck, Jean-Pierre Castex

Horaires

Semestre 5, Option Art
Cours au choix
Jeudi 14h-18h

Semestre 6, Option Art
Cours au choix
Jeudi 9h-12h

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.

D'Octobre à Novembre

Le point de départ de ce cours se construit autour de l'expérience que vous ferez de la relation au lieu et à l'objet dans un contexte urbain. La mémoire de cette expérience étant considérée comme plus importante que ce qui y subsiste : l'objet. D'Octobre à Novembre, vous serez invités à faire différentes propositions en regard d'un contexte choisi en ville (gestes, formes, enregistrements, récoltes, collections, expérimentations, intervention sur le lieu etc.). Nous vous demanderons de documenter ces premières prospections, afin de renseigner le groupe (étudiant-es et enseignant-es) de la teneur de votre recherche avec la régularité que le cours insufflera et sans avoir d'idée

Post Painting Practices 2

Enseignant-e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Mardi 11h-13h

Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

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

Contenu

Post Painting Practices est un cours de pratique artistique consacré à la peinture, ainsi qu'aux pratiques textiles pensées comme art et à des formes d'assemblages comportant une dimension pictural.

L'atelier est basé sur des échanges, en groupe, d'autres individuels, dans l'atelier ou à l'occasion d'accrochages, à ces temps s'ajoutent des présentations en amphithéâtre. Les échanges ne séparent pas la dimension pratique, matériel et technique, le travail en train de se faire, du regard porté sur l'art, sur les pratiques qui nous sont proches ou plus distantes, et les débats qui animent le monde. La dimension de recherche par la pratique est centrale, faire de l'art c'est d'abord essayer et discuter, la question de « finir » vient ensuite.

Le « Post » de Post Painting Practices ne signifie pas après, comme si le temps de la peinture était finit, au contraire, il s'agit de constater la vitalité et la très grande variété des pratiques picturales aujourd'hui.

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 met à jour une variété de pratiques performatives singulières, à découvrir leurs devenir, à l'opposé d'une lecture superficielle qui chercherait à les réunir et à les comprendre par l'idée historique de « la performance ».

Pour « Post Painting Practices », le « Post » prend acte de l'inefficacité des définitions de « la peinture » héritées du passé pour saisir la grande variété des pratiques ayant attiré à la peinture aujourd'hui, mais surtout pour emprunter les perspectives singulières et nouvelles ouvertes par certain.e.s artistes.

Nous observerons comment de nombreux artistes se saisissent de certains aspects de la peinture : Matériaux, langage formel, iconographie, espace du tableau / espace du mur, pour les agencer avec des éléments jusque là hétérogènes, parfois venus d'autres médiums, d'autres techniques et processus. La structure du « tableau » ou de la « peinture » se transforme au contact d'autres logiques appartenant à des matériaux, des histoires ou aux concepts jusque là hétérogène.

Par exemple nous verrons comment le travail textile ou d'autres techniques/matériaux subvertissent et transforment l'espace autrefois réservé de la peinture.

Mieux comprendre ce qui se joue et s'invente actuellement c'est observer l'ouverture des débats artistiques à des contextes et perspectives jusque là invisibles ou séparées, mais aussi et c'est le plus important, percevoir

Transimages

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mardi 9h-12h
Le mardi de 9h à 12h (cours collectif)

Mercredi 14h-19h

Crédit(s)

2

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.

Post Painting Practices 1

Enseignant-e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Mardi 11h-13h

Semestre 3, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Mercredi 10h-12h30

Semestre 4, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Mardi 14h-16h

Mercredi 10h-12h

Objectif(s)

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

Contenu

Post Painting Practices est un cours de pratique artistique consacré à la peinture, ainsi qu'aux pratiques textiles pensées comme art et à des formes d'assemblages comportant une dimension pictural.

L'atelier est basé sur des échanges, en groupe, d'autres individuels, dans l'atelier ou à l'occasion d'accrochages, à ces temps s'ajoutent des présentations en amphithéâtre. Les échanges ne séparent pas la dimension pratique, matériel et technique, le travail en train de se faire, du regard porté sur l'art, sur les pratiques qui nous sont proches ou plus distantes, et les débats qui animent le monde. La dimension de recherche par la pratique est centrale, faire de l'art c'est d'abord essayer et discuter, la question de « finir » vient ensuite.

Le « Post » de Post Painting Practices ne signifie pas après, comme si le temps de la peinture était finit, au contraire, il s'agit de constater la vitalité et la très grande variété des pratiques picturales aujourd'hui.

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 met à jour une variété de pratiques performatives singulières, à découvrir leurs devenir, à l'opposé d'une lecture superficielle qui chercherait à les réunir et à les comprendre par l'idée historique de « la performance ».

Pour « Post Painting Practices, le « Post » prend acte de l'inefficacité des définitions de « la peinture » héritées du passé pour saisir la grande variété des pratiques ayant attiré à la peinture aujourd'hui, mais surtout pour emprunter les perspectives singulières et nouvelles ouvertes par certain.e.s artistes.

Nous observerons comment de nombreux artistes se saisissent de certains aspects de la peinture : Matériaux, langage formel, iconographie, espace du tableau / espace du mur, pour les agencer avec des éléments jusque là

Sculptures potentielles et du dimanche.

Enseignant·e(s)

Jean-Pierre Castex

Horaires

Semestre 3, Option Art
Cours au choix
Jeudi 9h-12h

Vendredi 9h-12h

Crédit(s)

3

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

HOW TO WORK BETTER est le titre d'une œuvre de P. Fischli et D. Weiss.
<https://www.zuerich.com/en/visit/culture/how-to-work-better-by-fischliweiss>

Vous vous informerez sur l'œuvre de ces artistes.
Nous discuterons des questions et des sens possibles pour cette pièce et pour ce qu'elle propose dans le cadre d'une pratique d'étudiant·e·s en art.

Alors, vous définirez chacun·e votre programme pour envisager, expérimenter, définir, et mettre en pratique des recherches qui correspondent au titre du cours et à votre compréhension de l'œuvre de Fischli et Weiss.
C'est à dire que vous adopterez des méthodes et un rythme de production qui, par le truchement de gestes de bricolage portés au rang de technicité, vous permettront d'envisager et de donner forme aux premiers éléments de votre vocabulaire plastique en volume.
Vous repèrerez et emprunterez (photographies, dessins, montages, assemblages...) tout ce qui constitue votre environnement de matériaux, de formes construites et colorées. Vous userez de modes d'actions tels que le glanage, la collecte, la récupération, le déplacement, la greffe, l'ajout, la ligature, la compression, la répétition, le remake, l'agrandissement.....
Vous privilégiez les programmes rapides de quelques minutes à une journée de manière à ce que ces temps s'inscrivent dans votre production.

Un enregistrement en images numériques de tous les temps de votre activité vous permettra d'en construire les éléments de médiation.
Ces enregistrements vous permettront une analyse de vos intuitions et de prendre conscience de la singularité de votre parcours.

Bibliographie

Gustave Flaubert ; **LE DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES**. Ed Folio.
L'HUMOUR DE L'ART. 50 ans d'art contemporain. artpress
Maurice Frechuet ; **LE MOU ET SES FORMES**. Ed J. Chambon.
Pépon Salazar.
<https://artviewer.org/pepo-salazar-at-passages-centre-dart-contemporain/>

L'exposition comme médium

Enseignant-e(s)

Sarah Holveck

Horaires

Semestre 3, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mardi 14h-16h

Mercredi 14h-18h

Crédit(s)

3

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

Dans ce cours, je vous inviterai à organiser des expositions à l'extérieur de l'école (cave, parc, friche, champs, vitrine de magasin, parking, salle d'attente, etc.). Cette proposition vous amènera à considérer les spécificités du lieu choisi comme matière première des formes à venir. En observant le lieu à travers ses usages, ses dimensions, son climat, son acoustique, ainsi que le contexte historique ou sociétal de son implantation, vous chercherez à en perturber l'hermétisme, en envisageant vos productions non comme une finalité, mais comme un moyen de percevoir l'espace autrement.

Les expositions pourront être individuelles ou collectives. Vous pourrez endosser le rôle du commissaire d'exposition, de l'artiste, ou les deux. Par ce biais, nous travaillerons sur l'articulation de vos différents travaux pour observer comment les formes engagent un dialogue « d'entre elles » tout en étant intimement liées à l'espace qui les accueille.

Le format de l'exposition pourra lui aussi agir comme un médium : sa durée comme un outil, son titre comme un contrepoint, son texte comme un déplacement.

Chaque exposition sera l'occasion de réflexions communes, mêlant écriture et prise de parole. Vous écrirez sur votre propre travail ainsi que sur celui des autres étudiant·e·s du cours. Cela vous permettra d'exercer vos capacités d'expression des ressentis plastiques, propices à une réflexion singulière et habitée du travail.

Tout au long du semestre, nous regarderons ensemble le travail d'artistes évoluant dans le champ du volume et de l'installation, tels que Katinka Bock, David Hammons ou Joseph Beuys, mais aussi celui d'auteur·rices travaillant une écriture somatique, comme Nathalie Quintane ou Fernand Deligny. Vous serez invité·e à vous approprier des modèles, des syntaxes et des techniques pour engager un dialogue nourri de recherches multiples afin de cultiver une plus grande précision du regard sur votre propre travail.

Graphomanies I

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mardi 9h-13h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- explorer un chiasme* dessin < > écriture, au contact d'œuvres graphiques et de récits historiques
- réfléchir à des notions de collectes et de traces graphiques
- engager une pratique de *graphies* sur des supports déterminés
- passer du dessin à l'installation, à la construction du geste dans un espace (espace d'exposition ou espace public)

Contenu

Nous questionnerons l'écriture et le dessin emmêlés.

Nous aborderons le geste graphique par son échelle, de celle de la main à celle du corps, et de par ses résonances dans le temps et l'espace, en reliant peu à peu des productions graphiques à un travail d'installation.

Nous nous raconterons l'histoire des relations entre dessin et écriture, en lien avec la parole et la langue : Depuis des systèmes d'écritures apparus en Mésopotamie vers 3300 avant notre ère, jusqu'à nos propres apprentissages dans l'enfance, nous verrons comment des « corps parlant »* projettent inlassablement des traces et signes dans le monde. Les supports pour ces traces et ces trames seront aussi notre sujet d'observation, des supports papier et textile, mais aussi murs, objets, espaces..

Nous explorerons cette question d'obsession « graphomane », de contrôle comme de perte, en observant des pratiques qualifiées de « brutes » par Jean Dubuffet, comme des pratiques plus programmatiques ou conceptuelles. De même nous serons attentifs à ce que Célestin Freinet qualifiait de « naturel » dans ses méthodes d'apprentissage du dessin, de la lecture et de l'écriture chez les enfants. Par ces ponts entre art et écriture, nous nous appuierons aussi sur des travaux issus de la littérature comme du graphisme.

Bibliographie

*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.

*J'emprunte le terme de « Corps Parlant » à Clarisse Herrenschmidt, autrice du livre *Les Trois Écritures. Langue, nombre, code*.

- *Les Trois Écritures. Langue, nombre, code*, Clarisse Herrenschmidt, Folio Essai, 2023

- *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 »,

Qui a vu le zèbre ?

Enseignant-e(s)

Françoise Gorla

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Lundi 14h-20h
(tables de paroles par groupes de 3 ou 4, ailleurs dans la semaine pour suivre les détours des travaux)

Objectif(s)

Tisser ensemble des pratiques et des connaissances diverses
Savoir manier la photographie
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

"Il n'y a qu'un seul monde." affirme Alain Badiou. C'est là que, suivant Donna Haraway, nous devons imaginer d'autres solutions pour bien vivre et bien mourir dans ce monde abîmé. Et Bruno Latour précise : "Nous avons cessé de vivre dans un univers infini, nous butons à nouveau sur un monde clos."

Pourtant il semble que les images que nous fabriquons ou utilisons fassent partout des ouvertures dans le réel et qu'à chaque époque des mondes invisibles jusque-là se présentent à nous. Télescope, chronophotographie, caméra UV ou caméra endoscopique branchée sur un smartphone, filtres, téléobjectif, rayons x, fisheye, casque de réalité virtuel, sténopé, tout un équipement nous permet de voir autrement. Nous prolongeons l'expérience de Brunelleschi qui, devant le baptistère de Florence, fonda la *perspectiva artificialis* avec un petit panneau de bois perforé.

Dans son livre "Qui a vu le zèbre ?" Thibault De Meyer confronte cette expérience humaniste et humaine à celles de nombreux éthologues qui, depuis, ont mis en évidence la façon dont voient les animaux. Longtemps on a cru que les rayures du zèbre servaient à le protéger des prédateurs. Mais il s'avère que ni le lion, ni la hyène ne voient correctement les rayures. Toute une théorie échafaudée depuis un point de vue trop humain s'effondre.

Dans le film de Dominique Loreau, *Une si longue marche*, on voit une petite fille regarder dans un tube kaléidoscope : "C'est comme ça que les crabes voient."

La prise de conscience de points de vue multiples, humains et non-humains, nous incitera d'une part à "faire varier les yeux" en accentuant soit le caractère incarné de la vision, soit sa dimension technologique et d'autre part à imaginer des agencements, des combinaisons de ces façons de voir afin qu'elles puissent interagir.

Nous nous appuyerons sur des œuvres contemporaines qui ont largement remis en cause la vision anthropocentrée et qui ont questionné le rapport entre l'œuvre et le document, par exemple : *Crochet Coral Reef* de Margaret & Christine Wertheim, *Goat Man* de Thomas Thwaites, *L'agriculture comme écriture* de Nina Ferrer-Gleize, *La photographie horizontale* de Aïm Deüelle Lüskey ou les sténopés de Steven Pippin.

Scriptographies

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

- Penser la relation entre des médiums et pratiques différentes. S'approprier un matériau d'archive.
- Inventer un langage personnel à travers un projet éditorial. Développer des pratiques tant individuelles que collectives.

Contenu

Par l'appropriation active de scripts ou de scénarios, l'atelier « Scriptographies » vise à déplacer l'écriture cinématographique vers l'écriture éditoriale : livres, 'zines, multiples, images imprimées, etc.
Ce déplacement de l'écriture filmique vers l'écriture éditoriale se fera à partir de sources bibliographiques et archivistiques diverses, proposées par les enseignant·es et/ou identifiées par les étudiant·es, en s'appuyant parallèlement sur une observation de deux fonds constitués : les archives de films non-réalisés conservées à la cinémathèque de Toulouse, et la collection d'éditions d'artistes de bibliothèque des Abattoirs.
Nous passerons de la notion de "film fantôme" à celle de "film fictif", en fabriquant et réinventant des objets éditoriaux liés à des films fictifs, réalisés individuellement ou en groupe.
Il s'agira d'appréhender les notions d'écriture, de montage, d'editing, de remédiation.

Bibliographie

Chantal Akerman, Erik Bullot, Marguerite Duras, Alain Guiraudie, Christian Janicot, Pavle Levi, Sarah Maldoror, Chris Marker, Morad Montazami, François Piron, Jean Daniel Pollet, Mathilde Sauzet, Agnès Varda...

Vidéo : Los reyes del mundo

Enseignant-e(s)

Thomas Sipp

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art

Cours au choix

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-12h

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 un voyage, un déplacement, un dépaysement, une transformation; s'en inspirer pour faire une courte vidéo (moins de 4 minutes) donnant forme à votre propre voyage. Un travail actif est demandé en dehors des cours (visionnages, repérages, recherches...).

Contenu

« Les autres suivaient sans y penser les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir. Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville. Ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. Nous voulions sortir de ce conditionnement, à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. », Guy Debord, Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps

« Los reyes del mundo ». Le film de Laura Mora de 2022 raconte l'histoire de 5 enfants des rues de Medellín, 5 rois sans royaume, sans famille, sans loi, sans racine, qui entreprennent un périple dans les montagnes du nord de la Colombie, pour trouver leur Royaume. Ce film étonnant, troublant, sera notre boussole. Comment peut-on filmer un voyage, un déplacement, un dépaysement, une transformation ? Une « déprise » ? Un changement d'état ? En partant du film de Laura Mora et d'autres « dérives », classiques et contemporaines, nous essaierons de trouver des solutions filmiques à ces questions. Ces solutions pourront être individuelles, ou si nous le désirons, collectives, dans un grand film partagé.

Bibliographie

Filmographie :

Un archipel, 2012, de Marie Bouts, Till Roeskens

Au fil du temps, 1976, de Wim Wenders

Le chant des oiseaux, 2008, de Albert Serra

Cléo de 5 à 7, 1962, de Agnès Varda

Gerry, 2002, de Gus Van Sant

Mysterious Skin, 2004, de Gregg Araki

Nous, 2020, de Alice Diop

The Road Movie Trilogy, de Wim Wenders (Alice dans les villes, 1974, Faux mouvement, 1975, Au fil du temps, 1976)

Sailor et Lula, 1990, de David Lynch

Communes et mystères

Enseignant·e(s)

Collégiale art cycle 1

Horaires

Semestres 4 et 5, Option Art
Cours obligatoire
Jeudi 9h-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, ces situations ou ces contextes 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, se retrouvent autour de contenus ou de « points » à partir desquels se construisent un échange et une réflexion collective. Ces points, foyers de sens et de gestes, peuvent se présenter comme des écrits de tout genre, des œuvres ou des documents visuels et/ou sonores, la visite d'une exposition, la rencontre avec un·e artiste ou un·e professionnel·le de l'art. Les points peuvent aussi se rencontrer en dehors des préoccupations immédiates de chacun·e et se donner comme ce qui fait actualité ou pose question dans et pour le champ de l'art aujourd'hui. Certaines séances seront également dédiées à la présentation de projets ou d'expériences conduites dans le cadre des différents cours proposés en 1er cycle art, de sorte à les partager dans un espace commun et élargi. Des occasions seront ménagées pour les accrochages ou toute autre forme de présentation de travaux que les étudiant·es expérimenteront, contribuant à reconfigurer la situation de la rencontre, du partage des regards et des pensées.

Ces multiples modalités donnent lieu à l'élaboration d'un calendrier des séances, fixées en amont. Elles constituent autant de façons de créer un espace commun de discussion critique au sein du groupe que forment les étudiant·es et enseignant·es.

« [...] 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.

Dérives urbaines

Enseignant-e(s)

Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck

Horaires

Semestre 4, Option Art
Cours au choix
Jeudi 14h-18h

Vendredi 9h-12h

Crédit(s)

3

Objectif(s)

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

Contenu

ACTE UN

Une voix (off) : Au nord, rien. Au sud, rien. A l'est, rien.
A l'ouest, rien.
Au centre, rien.
Le rideau tombe. Fin de l'acte un.

ACTE DEUX

Une voix (off) : Au nord, rien. Au sud, rien. A l'est, rien.
A l'ouest, rien.
Au centre, une tente.
Le rideau tombe. Fin de l'acte deux.

ACTE TROIS ET DERNIER

Une voix (off) : Au nord, rien. Au sud, rien. A l'est, rien.
A l'ouest, rien.
Au centre, une tente,
et,
devant la tente,
une ordonnance en train de cirer une paire de bottes
AVEC DU CIRAGE "LION NOIR" !
Le rideau tombe.
Fin de l'acte trois et dernier.

(Auteur inconnu. Appris vers 1947, remémoré en 1973.)

Georges Perec; ESPÈCES D'ESPACES. Ed Galilée

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.
. Nous nous livrerons à nos premières dérives en groupe avec pour objectif d'enregistrer ce que nous rencontrons (textes, images, croquis, collectes...).

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Cours techniques

Espèces en voie d'édition

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 5, Option Art

Cours obligatoire

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

Horaires

Semestre 3, Option Art

Cours obligatoire

Semaine paire

Mardi Selon le calendrier, convocation par email. 1 séance

Mercredi Selon le calendrier, convocation par email. 1 séance

Jeudi Selon le calendrier, convocation par email. 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 2024 - 2025

RDV de suivi

Écriture en atelier : suivi

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Horaires

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

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours facultatif

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 complèteront 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.

Follet

Enseignant-e(s)

Jean-Pierre Castex, Sarah Holveck

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art

Cours facultatif

Semaine impaire

Vendredi 14h-17h

Objectif(s)

Le follet est un personnage d'une gaieté légèrement déraisonnable, insaisissable, irrégulier dans sa posture ou son allure, troquant la couronne de laurier pour des feuilles de chou, ou cachant son goûter entre son crâne et son béret militaire.

Il est à la fois le titre et l'approche de ce nouveau cours dispensé par Jean-Pierre Castex et Sarah Holveck. Ce cours concerne tou·tes les étudiant·es de 3ème année art, une fois par an ou plus, si vous le désirez. Il se tiendra dans vos ateliers, les vendredis après-midi des semaines impaires, de 14h à 17h. Vous serez convoqué·es tour à tour, selon votre placement sur la liste alphabétique, par groupe de cinq.

Ce cours vous permettra de faire des croisements entre vos pratiques, à travers des moments d'analyse ou de digression collective, où vous pourrez partager votre travail et d'autres objets en résonance avec vos préoccupations.

Contenu

Il pourrait s'agir d'objets trouvés, de prélèvements, de collections, de textes écrits par d'autres ou par vous-même, de morceaux de musique joués ou enregistrés, d'histoires fictionnelles, de retranscriptions de conversations téléphoniques, de propositions de règles du jeu, de peintures ou ouvrages issus du fonds anciens, de maquettes bricolées à la hâte préfigurant un projet, de séances d'entraînement oral, ou d'exercices de gymnastique.

Nous imaginons ces moments comme un frêle campement dans vos ateliers, une discussion autour d'un feu follet, avec des étudiant·es qui s'y greffent à leur guise et d'autres qui écoutent d'une oreille distraite.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant-e(s)

interventions : Rime Fetnan et intervenant-es invité-es, en partenariat avec le BBB centre d'art

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h
selon calendrier, voir dates dans la fiche

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

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 2025 et 4 demi-journées en mars 2025).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci et Rime Fetnan, en partenariat avec le BBB centre d'art.
Intervenantes du BBB : Rime Fetnan (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.

Dates des séances :

lundi 14 octobre 2024 (1ère séance)
lundi 21 octobre
lundi 28 octobre
lundi 18 novembre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Design cycle 1

Cycle 1 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, le département 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

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

- **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
- **Arnaud Loridan**
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
vendredi
(semaine impaire) jeudi
- **Nathalie Bruyère**
mardi, jeudi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **Sandrine Teixido**
- **Julie Martin**
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Étienne Cliquet**
mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Hervé Ambal**
mardi, vendredi
- **Michel Gary**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

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 V.C.M Sandra Aubry	État des recherches	Dessin codé Hervé Ambal		
10h-11h							
11h-12h	Anglais Adam Scrivener			Travail en atelier / Recherches			
12h-13h							
13h-14h							
14h-15h	Méthodologie écriture 2 Sandrine Teixido	maquette technique Arnaud Loridan	Atelier dessin V.C.M Sandra Aubry	Travail en atelier / Recherches	Infographie Le début Jean-Marc Evezard		
15h-16h	Travail en atelier / Recherches						
16h-17h							
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire 2 Julie Martin	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	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Atelier projet S.d.A Dessin codé Hervé Ambal	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Etat des recherches	
10h-11h						
11h-12h	Anglais Adam Scrivener					
12h-13h						
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa	
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Web design Corpus Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener, Yeelena de Bels	Infographie Le début Jean-Marc Evezard	
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino					Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Micro Archi. Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan	Atelier dessin V.C.M Sandra Aubry	État des recherches	Dessin codé Hervé Ambal
10h-11h				Travail en atelier / Recherches	
11h-12h	Anglais Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h	Méthodologie écriture 2 Sandrine Teixido	Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan	Atelier dessin V.C.M Sandra Aubry		
14h-15h					
15h-16h	Travail en atelier / Recherches	Micro Archi. Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan		Micro Archi. Jean-Marc Evezard	Infographie La suite Jean-Marc Evezard
16h-17h					
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Méthodo recherche documentaire 2 Julie Martin	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
18h-19h					
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
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	Micro Archi. Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan	Utoparc Michel Gary	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Etat des recherches
10h-11h					
11h-12h	Anglais Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Micro Archi. Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan	Utoparc Michel Gary	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener	Web design Corpus Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener, Yeelena de Bels
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré		Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Infographie La suite Jean-Marc Evezard
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	Écrit DNA Laetitia Giorgino	État des recherches	Infographie L'accélération Jean-Marc Evezard
10h-11h					
11h-12h	Travail en atelier / Recherches				
12h-13h					
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliaquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				Séminaire écriture Mireia Sallars
17h-18h					
18h-19h	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré				
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Atelier projet S.d.A Dessin codé Hervé Ambal	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Infographie L'accélération Jean-Marc Evezard
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	État des recherches
13h-14h					
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Clavier	Español Felip Martí- Jufresa
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Atelier projet S.d.A codé Hervé Ambal	Concourir Nathalie Bruyère, Jean- Marc Evezard	Dessin codé Hervé Ambal
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			Anglais Adam Scrivener
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	Suivi projets DNA Sandra Aubry	Travail en atelier / Recherches	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener	État des recherches		
10h-11h							
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)						
12h-13h							
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliaudet			
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Suivi projets DNA Sandra Aubry	Travail en atelier / Recherches	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener	Travail en atelier / Recherches		
15h-16h							
16h-17h					Séminaire (AIRA) écriture Mireia Sallares		Anglais Adam Scrivener
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré					
19h-20h							
20h-21h							
21h-22h							
22h-23h							

Semestre 6 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi				
8h-9h									
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Suivi projets DNA Michel Gary	Utoparc Michel Gary	Etat des recherches	Travail en atelier / Recherches				
10h-11h									
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Web design Suivi de projet Yeelena de Bels					
12h-13h									
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Clavier	Infographie La maîtrise Jean-Marc Evezard				
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Suivi projets DNA Michel Gary							
15h-16h						Utoparc Michel Gary		Travail en atelier / Recherches	
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino								
17h-18h									
18h-19h	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré								
19h-20h									
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost						
21h-22h									
22h-23h									
					Anglais Adam Scrivener				

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

Concourir

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Crédit(s)

5

Objectif(s)

L'enjeu du travail d'un concours est de faire des choix rapidement et justifier (Nathalie Bruyère) en élaborant un langage spécifique à travers une charte graphique (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.

Supercabane ! Bâtir une cabane est une expérience singulière : il faut accepter de faire avec ce qui est déjà là et lui donner une forme spontanée, essentielle.

À bien voir, à l'ère de l'Anthropocène, la cabane est le paradigme d'une manière de vivre et de faire avec les autres, avec le vivant, dans le respect du cycle naturel : la cabane est l'emblème d'un monde à nouveau habitable.

Les réponses devront comprendre :

- 1 dossier A3 du projet sur papier et format numérique (phase 1 & 2) • 1 poster A3 • 1 maquette • 1 vidéo (2 min mp4) • 1 livret conte • 1 boîte à jeu
- 1 fiche-résumé format A4 ,
- 1 poster A3
- 1 maquette
- 3 photo maquette en studio
- 1 vidéo (2 min mp4)
- 1 livret conte
- 1 boîte à jeu

Les éléments administratifs pour l'inscription au concours - Adresse d'inscription : Secrétariat du concours Mini Maousse, Cité de l'architecture et du patrimoine 7 avenue Albert-de-Mun 75016 Paris)

- Fiche de cession de droit d'auteur
- Photocopie de la carte étudiante du mandataire et éventuellement des autres participants

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

En Parallèle

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry, Philippe Grégoire

Horaires

Semestre 5, Option Design

Cours obligatoire

Semaine paire

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

Objectif(s)

Enquêter de manière mixte, sur 1 situation donnée avec votre tel portable, par des captations

vidéo, sonores, des dessins et des collectes de matériaux, ainsi que par le prisme de l'IA.

Restituer cette enquête à travers un projet hybride:

Individuellement par un montage vidéo et/ou sonore :

- Le montage rassemble vos documents photos-/ mini vidéos / sons / dessins / ..., et ceux produits avec l'IA.

Il est autonome, pensé avec un parti pris et un choix de direction. Les documents

annexes qui ont nourri le projet doivent être pensés autour d'une restitution de type

installation/édition/espace de documentation.

Collectivement, par une maquette tangible regroupant les différentes

situations -échelles à

définir- , à partir de différents matériaux que vous avez produits et collectés.

Contenu

Présentation

En Parallèle porte sur les transformations de l'urbain, à l'ère post-carbone & à celle de l'IA, et

l'interroge sur ses dimensions spatiales, sociales et politiques

L'espace urbain, observé ici à partir de plusieurs de ses composantes :

- l'inerte - architecture, mobilier urbain, objets ...

- le vivant non humain - végétal, animal ...

procède de mécanismes de grande échelle : infrastructures, architectures, espaces verts..., et

en parallèle de micros-actions et expérimentations que l'habitant.e opère en lui pour l'améliorer.

Qualifiés de fantômes, les éléments construits non utilisés et le vivant non humain existant non

considéré, peuvent être repensés comme ressources de nouvelles écritures de l'ère post-carbone.

Pensés avec acuité, ils constituent les points d'entrées et les supports de nouveaux récits et usages.

L'IA, outil émergent, ouvre de nouvelles possibilités au designer pour l'étude de contextes et la

conception de projets, s'il sait l'utiliser de manière critique et sensible. A cette fin, l'IA constitue

notre outil en parallèle de travail.

Nous pourrions jouer avec, en opérant des battles, nous y opposer par

l'argumentaire plastique

et théorique ; encourager et contrer ses orientations pour les nourrir par nos choix.

Studio des Alternatives

Enseignant-e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-12h30 et 14h-18h30

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

Crédit(s)

5

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 1. 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 s'inscrivant et agissant au sein même d'une plateforme collaborative 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 ? Comment construire autrement ?

Bibliographie

> *Essais de bricologie - Ethnologie de l'art et du design -*
Revue Techniques & Culture, n° 64 - éd. EHESS > *La vie*
solide - Arthur LOCHMAN, Ed. Payot
> *GLOBAL TOOLS - Éco-Design : Dé-projet & Low-Tech -*
Nathalie Bruyère, Victor Petit et Catherine Geel, isdaT
éditions, 2023

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant-e(s)

Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 14h-18h

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Crédit(s)

2

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.

Rendez-vous de suivi de projet pour les 3e années design avec Ana Scrivener le jeudi après-midi:

Présenter les enjeux principaux de vos thématiques personnelles à une personne hors du département, qui ne suit pas votre travail régulièrement afin d'exposer de manière claire les idées principales qui parcourent vos recherches.

Cela demande que vous prépariez cet entretien pour exposer cela en 10 min. La suite de l'entretien consiste à identifier ensemble les champs problématiques qui traversent vos recherches, expérimentations et projets. Il ne s'agit pas tant de consolider vos présupposés mais de chercher à problématiser ce qui dans votre description de votre démarche peut sembler évident. Pour le faire, en plus de la préparation de l'entretien, vous pouvez dessiner un schéma donnant à voir les interactions entre les champs théoriques et le projet.

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

Atelier de projet | Micro Archi.

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 9h-12h et 14h-18h
Hervé Ambal est présent en semaine impaire

Objectif(s)

Initiation au design d'espace. Découverte des démarches de projet de l'architecture d'intérieure et du design d'espace. Utilisation des outils propre à ces disciplines (analyse de site, dessins codés, rendus graphiques et visuels, maquettes...)

Analyse contextuel du site choisi: réglementation urbaine en vigueur, topographie, orientations, vents dominants, trame verte et trame bleue, végétation existante, raccordements aux réseaux publics...

Références d'habitats compact et minimum à apporter, à analyser et à contextualiser.

Implanter un projet d'habitat suivant 2 scénarios opposés, peser les avantages et les inconvénients.

Proposer alors un projet et pouvoir argumenter les choix de l'implantation déterminée

Contenu

Il s'agira à partir d'une analyse d'un site de concevoir et de dessiner un micro espace pouvant accueillir des fonctions définies par les actions de base de l'habiter comme : "se nourrir, se protéger, dormir, se laver, jouer, se soulager..."

attendus :

- analyse détaillée de site (photos, vidéos, sons, croquis
- carnet de croquis et d'esquisses
- maquettes
- plans codées à l'échelle
- 3d et rendus
- mise en page planche A0 avec cartouche

Atelier de projet | Micro Archi.

Enseignant-e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 4, Option Design

Cours obligatoire

Semaine paire

Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Initiation au design d'espace. Découverte des démarches de projet de l'architecture d'intérieure et du design d'espace. Utilisation des outils propre à ces disciplines (analyse de site, dessins codés, rendus graphiques et visuels, maquettes...)

Analyse contextuel du site choisi: réglementation urbaine en vigueur, topographie, orientations, vents dominants, trame verte et trame bleue, végétation existante, raccordements aux réseaux publics...

Références d'habitats compact et minimum à apporter, à analyser et à contextualiser.

Implanter un projet d'habitat suivant 2 scénarios opposés, peser les avantages et les inconvénients.

Proposer alors un projet et pouvoir argumenter les choix de l'implantation déterminée

Contenu

Il s'agira à partir d'une analyse d'un site de concevoir et de dessiner un micro espace pouvant accueillir des fonctions définies par les actions de base de l'habiter comme : "se nourrir, se protéger, dormir, se laver, jouer, se soulager..."

attendus :

- analyse détaillée de site (photos, vidéos, sons, croquis
- carnet de croquis et d'esquisses
- maquettes
- plans codées à l'échelle
- 3d et rendus
- mise en page planche A0 avec cartouche

Le Vivant comme Modèle

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h-13h et 13h30-18h

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.

Web design | Corpus

Enseignant-e(s)

Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener, Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h
Rendus les 16 janvier 2024 et 5 juin 2025

Objectif(s)

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

Rendez-vous de suivi de projet avec Ana Scrivener

Quelles sont les idées qui sont à l'œuvre dans vos projets personnels (carte blanche) ?

Quels sont les liens entre elles et comment articulez-vous la théorie et la pratique ?

Présenter les enjeux principaux de vos thématiques personnelles à une personne hors du département, qui ne suit pas votre travail régulièrement afin d'exposer de manière claire les idées principales qui parcourent vos recherches.

L'objectif sera de rendre explicite ces idées et ces liens et de les représenter de manière dynamique sous forme de schémas élaborés en commun.

A la suite de ce rendez-vous un schéma sera à mettre au propre graphiquement pour être présenté dans corpus.

Il permettra d'être la base de discussions entre d'autres professeurs de l'école, pour continuer à élaborer le parcours de réflexions et de pratiques inscrit dans vos recherches personnelles. Ce travail continuera en 3 année.

Contenu

Il sera question de se constituer sa propre bibliothèque de références 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 décembre et mars
- Évaluation définitive lors des évaluations et de la diplômabilité

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Cours techniques

« Nous savons très bien dessiner ! » dessin(s) entre autre codé | Évolution

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 14h-16h

Objectif(s)

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

Contenu

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

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

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 gradin, 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

Infographie | L'accélération

Enseignant-e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
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

Horaires

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 11h-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 diplômes

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 crétin digital, Michel DESMURGET, Seuil : 2019

Initiation technique de la maquette

Enseignant-e(s)

Arnaud Loridan
initiation en lien avec les cours de Jean-Marc Evezard et Hervé Ambal

Horaires

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 14h-17h

Objectif(s)

La maquette, outil d'étude.
Nous conviendrons au début de l'année d'une à deux séances communes pour 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 l'intérêt de la maquette.
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 : Musée du compagnonage, Ateliers Théâtre du Capitole, Studio de la ménagerie.

Contenu

Un seul sujet : la maquette avec 3 entrées, initiation en lien avec les cours de Jean-Marc Evezard et Hervé Ambal :

1. Le dessin
2. 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. (partie JJ)
3. A l'atelier nous mettrons en volume, l'objet de représentation étudié. Une attention sera apportée au choix des matériaux qui varient de manière conséquente selon que la maquette est une méthodologie pour développer la créativité, ce qui demande de la rapidité, un prototype, étape intermédiaire qui permet de valider certaines pistes de travail, ou bien encore la forme d'une démarche à montrer, ce qui requiert du soin dans la finition.

« Nous savons tous dessiner ! » dessin(s) entre autre codé | Acquisition

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire
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 ce premier temps de travail par une analyse la plus exhaustive possible de nos habitats. Nous établirons un diagnostic, un état des lieux de nos logements, appartements, chambres... Nous relèverons aussi bien dans les 3 dimensions nos boîtes à vivre que les usages et les fonctions (orientations bioclimatiques et diverses techniques). Ce premier temps de travail sera restitué sous la forme d'un dossier dit "minute", prise de notes claires, croquis, et des plans, coupes et élévations nécessaires à notre compréhension spatiale.

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 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.

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 !

Studio S.d.A | Dessin codé

Enseignant-e(s)

Hervé Ambal

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design

Cours obligatoire

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

Infographie | Le début

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
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 détournage.
- Pour ce faire un exercice sera proposé en collaboration avec Hervé Ambal et Arnaud Lorridan, il consistera en un relevé de mesure d'un espace et sa représentation avec les différents outils du design.
- Puis l'acquisition des outils d'infographie 3D (sketchup, twinmotion)
- À partir d'analyses et de la collecte d'images, les étudiants mènent une réflexion sur la place et le rôle des images aujourd'hui ; doit-on croire tout ce que l'on voit ? Comment, quand et pourquoi utiliser les images ?
- Les étudiants se fabriquent leur propre univers graphique, leur propre langage visuel en utilisant ces éléments d'analyse, de références, de réflexion et de culture. 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 crétin digital, Michel DESMURGET, Seuil : 2019

Infographie | La suite

Enseignant-e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
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

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

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

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-13h
4 séances en tout

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 2024 - 2025

RDV de suivi

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestre 6, Option Design

Cours obligatoire

Semaine impaire

Mardi 9h-13h 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

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry

Horaires

Semestre 6, Option Design

Cours obligatoire

Semaine paire

Mardi 9h-13h et 13h30-18h

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

Web design | Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Jeudi 9h-13h

Objectif(s)

Cette plage horaire est ouverte pour ceux souhaitant échanger sur la réflexion et création de projets web, qu'ils soient initiés dans un cadre intra ou extra scolaire.

Coordination semestre hiver

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire

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

Horaires

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours obligatoire

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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Intensifs

intensif design année 1 et 2,3,4,5 design : Bonjour demain!

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Horaires

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 9h-18h
Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Mercredi 9h-18h
Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Jeudi 9h-18h
Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Vendredi 9h-18h
Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Objectif(s)

L'intensif propose à chaque groupe d'étudiant.e.s, de concevoir un scénario articulant un type de vie future à un milieu particulier : l'urbain, le péri-urbain, le rural, le sous-marin, le spatial.
Chaque groupe pose une problématique dans un court texte et la représente à travers des maquettes, photographies, montages d'images,...
L'ensemble constitue une esquisse de projet.
L'intensif propose de travailler sur des problématiques contemporaines, à travers le champ d'un design "élargi", dans lequel s'articulent l'espace, l'objet, l'information, la production... , au bénéfice de l'individu ou du collectif. Le travail engagé pourra par la suite être développé dans un projet personnel, au sein du parcours design de l'isdaT.

Contenu

Les projets pourront prendre la forme d'utopies, de dystopies ou d'uchronies. En partant de situations actuelles (tensions, crises...), de métiers (arrivée de l'IA, uberisation des métiers, retour à l'artisanat...) vous devrez créer des scénarios et les formaliser à partir de textes, photos, extraits vidéo, sons, de votre choix.

Organisation sur 4 jours

Mardi :

9-12h : lancement de l'intensif (références visuelles des protocoles de collage et montage de

Superstudio et Archizoom, Archigram, Alain Bublex , etc (Philippe, Jean-Marc et Nathalie)

14-18h : proposition de scénarios (Philippe)

Mercredi :

9-12h : dessins, scénarios, maquettes papier (Philippe, Nathalie)

14-18h : test photographiques des maquettes dans le miroir infini (Philippe, Jean-Marc)

Jeudi :

9-12h : test photographiques des maquettes dans le miroir infini (Philippe)

Résidence Utoparc

Enseignant-e(s)

Michel Gary
Studio des Alternatives - PAHLM - 3PA - Ecole ÊTRE

Horaires

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 9h-12h30
mai et 14h-18h30

Objectif(s)

Pour la troisième année consécutive, le studio des Alternatives, en partenariat avec les associations PAHLM et 3PA, propose dans le cadre d'un concours d'expérimenter un cadre réel de projet en milieu rural en contribuant à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à partir de matériaux de réemploi, et dont l'objectif est de répondre aux attentes et au cahier des charges des usagers du site de BORDANOVA à LAHAGE.

Contenu

PAHLM, Pratiques Artistiques Hors Les Murs est une structure associative qui propose que les pratiques artistiques s'installent là où on ne les attend pas.

En proposant des résidences dans des lieux atypiques au cœur des territoires, PAHLM cherche à démocratiser les pratiques plastiques contemporaines.

PAHLM veut y associer les notions de patrimoine historique et culturel, d'incongruité, d'iconoclasme, de développement durable et surtout de sensibilité à l'humain qui habite ou fait vivre les lieux. PAHLM veut s'appuyer sur les réseaux culturels et solidaires des territoires.

3PA, Penser, Parler, Partager, Agir, a pour objectif : La promotion et le développement d'actions et d'expériences locales, fondées sur l'échange de savoir, sur l'éducation populaire et sur des pratiques respectueuses de l'environnement.

3PA est organisée autour de deux axes : la transition écologique au service de l'humain avec trois activités - éducation, formation et insertion - et la transition écologique au service du territoire avec également trois activités - culture de proximité, alimentation et tiers-lieu.

Les projets de 3PA sont portés au cœur du tiers lieu rural Bordanova. Investit par 3PA en 2018, ce lieu hors du commun situé à Lahage (45 km) de Toulouse), réunit 3 000 m² de bâtiment et 10 hectares de terrain, dont des espaces de travail partagés, des ateliers, une cuisine-cantine, une ferme, un jardin et des milieux naturels variés. 3PA abrite également la Maison de la Terre, café associatif et culturel créé en 2008 à Poucharramet en plein centre du village et qui propose une programmation musicale et culturelle de proximité en salle et hors-les murs dans le cadre de festivals.

Le studio des alternatives, PAHLM et 3PA se sont associés pour proposer une résidence à des collectifs d'artistes, des artistes et des architectes au sein de 3PA à Lahage où est organisé conjointement un concours de Micro-architecture pour les étudiant-es de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse et de l'isdaT. Deux à quatre projets d'étudiant-es du Studio des Alternatives de l'isdaT seront sélectionnés afin d'être réalisés lors d'une résidence qui se tiendra dans le courant des mois de mai 2025.

Bibliographie

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant-e(s)

interventions : Rime Fetnan et intervenant-es invité-es, en partenariat avec le BBB centre d'art

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h
selon calendrier, voir dates dans la fiche

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

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 2025 et 4 demi-journées en mars 2025).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci et Rime Fetnan, en partenariat avec le BBB centre d'art.
Intervenantes du BBB : Rime Fetnan (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.

Dates des séances :

lundi 14 octobre 2024 (1ère séance)
lundi 21 octobre
lundi 28 octobre
lundi 18 novembre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Design Graphique cycle 1

Cycle 1 design graphique

Le département 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

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

- **N N Histoire du design graphique**
- **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
- **Aude Van Wyller**
- **Rémy Lidereau**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sandrine Teixido**
- **Julie Martin**
- **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
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **François Chastanet**
mercredi, jeudi
- **Corentin Noyer**
mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Arnaud Loridan**
- **Margot Criseo**
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz		
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches	Marginalias Laurence Cathala, Margot Criseo	Atelier libre dessin Francois Chastanet, Olivier Huz	Marginalias Laurence Cathala, Margot Criseo	
10h-11h						
11h-12h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique			État des recherches		
12h-13h						
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré	Affiches & banderoles François Chastanet, Corentin Noyer		
14h-15h	Méthodologie écriture 2 Sandrine Teixido		Écriture en atelier Philippe Fauré		Travail en atelier / Recherches	
15h-16h		Travail en atelier / Recherches	Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré		Talking about graphic design Adam Scrivener	
16h-17h	Initiation technique logiciels 2D Rémy Lidereau					
17h-18h		(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès		Travail en atelier / Recherches		
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Méthodo recherche documentaire 2 Julie Martin	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener		
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi				
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Éditer I Romain Paul Lefèvre	Marginalias Laurence Cathala, Margot Criseo	(AIRA) Horizon Limite Lidereau, Aude Van Wyller	Web design Yeelena de Bels				
10h-11h									
11h-12h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique								
12h-13h									
13h-14h			Ecr... en ... ate ... suivi Phil	Español Felip Marti- Jufresa	Español Felip Marti- Jufresa				
14h-15h	Éditer I Romain Paul Lefèvre	Éditer I Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier Philippe Fauré	Affiches & banderoles François Chastanet, Corentin Noyer	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels				
15h-16h									
16h-17h									
17h-18h									
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Talking about graphic design Adam Scrive				
19h-20h									
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Marti- Jufresa, Serge Provost						
21h-22h									
22h-23h									

Semestre 4 — semaine paire

	lundi		mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					Regarder le design graphique Olivier Huz	
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Travail en atelier / Recherches	Marginalias Margot Criseo	Seuil, papier, rétine David Coste, Arnaud Lordin	Travail en atelier / Recherches
10h-11h						
11h-12h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique					
12h-13h						
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré	Muralismes François Chastanet, Corentin Noyer		
14h-15h	Métho : Sandri : Teixido :	Suivi de projet Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier Philippe Fauré		Travail en atelier / Recherches	
15h-16h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré		Talking about graphic design Adam Scrivener	
16h-17h	Travail en atelier / Recherches			(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	
17h-18h						
18h-19h			Méthodo recherche documentaire 2 Julie Martin	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener		
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz				
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Éditer I Romain Paul Lefèvre	Marginalias Margot Criseo	État des recherches	Web design Yeelena de Bels			
10h-11h								
11h-12h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique					Español Felip Martí-Jufresa	Muralismes François Chastanet, Corentin Noyer	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels
12h-13h								
13h-14h								
14h-15h								
15h-16h	Éditer I Romain Paul Lefèvre	Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Talking about graphic design Adam Scrive				
16h-17h								
17h-18h								
18h-19h								
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré						
20h-21h								
21h-22h								
22h-23h								
			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique	Éditer II Romain Paul Lefèvre	Écriture et regard Philippe Fauré	Atelier libre dessin François Chastanet,	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener	
10h-11h					Travail en atelier / Recherches	
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Histoire, projet, prospective François Chastanet, Corentin Noyer	Film ? → Livre ? Coline Sunier		
12h-13h						
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliauet		
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Éditer II Romain Paul Lefèvre	Film ? → Livre ? Coline Sunier	Film ? → Livre ? Coline Sunier	Les faire parler Laurence Cathala	
15h-16h						
16h-17h	Un regard éditorial Romain Paul Lefèvre		Séminaire écriture (AIRA) Mireia Sallars	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Rendre public François Chastanet, Corentin Noyer			
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 5 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique	Web design Yeelena de Bels	Écriture et regard Philippe Fauré	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener	
10h-11h					Travail en atelier / Recherches	
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)					
12h-13h				Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliaquet	Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h						
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Fontes tout-terrain François Chastanet, Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	
15h-16h						
16h-17h	Travail en atelier / Recherches					
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré	Rendre public François Chastanet, Corentin Noyer			
19h-20h						
20h-21h			(AIRA) 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	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique	Éditer II Romain Paul Lefèvre	Écriture et regard Philippe Fauré	Film ? → Livre ? Coline Sunier	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener
10h-11h					Histoire, projet, prospective François Chastanet, Corentin Noyer
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliaudet	Les faire parler Laurence Cathala
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Film ? → Livre ? Coline Sunier	Film ? → Livre ? Coline Sunier	Travail en atelier / Recherches	
15h-16h					
16h-17h		Un regard éditorial Romain Paul Lefèvre	Séminaire écriture (AIRA) Mireia Sallars	Rendre public François Chastanet, Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h								
9h-10h	(cours suspendu cette année) Histoire du dg N N Histoire du design graphique	Web design Yeelena de Bels	Écriture et regard Philippe Fauré	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Talking about graphic design 2 Adam Scrivener			
10h-11h					Travail en atelier / Recherches			
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)							
12h-13h								
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Érienne Cliaquet	Español Felip Martí-Jufresa			
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Web design Suivi de projet Yeelena de Bels	Fontes tout-terrain François Chastanet, Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches			
15h-16h								
16h-17h	Travail en atelier / Recherches					(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Rendre public François Chastanet, Corentin Noyer	
17h-18h								
18h-19h	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré							
19h-20h								
20h-21h								
21h-22h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost					
22h-23h								

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

Éditer I

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine impaire

Lundi 14h-20h

Mardi 8h-13h et 13h30-18h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale.

Contenu

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...

Éditer II

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 8h-13h

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 13h30-18h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Développer une méthode de travail consciente dans le champ du design graphique, de la conception à la réalisation d'un projet. Perfectionner une méthodologie et une autonomie dans la conception éditoriale.

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.

Film ? → Livre ?

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine paire

Mercredi 14h-18h

Jeudi 9h-13h et 14h-16h

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

Transcrire un film ? en livre ? . À partir d'une séquence filmée de votre choix (un film, une série, un clip, un tutoriel YouTube, un Reel Instagram...), concevoir sa traduction dans un espace éditorial imprimé. Penser à l'articulation de ces deux médiums dont les particularités sont a priori antinomiques: de l'espace du film à l'espace du livre, de la séquence d'images à la séquence de pages, de l'image en mouvement à l'image fixe, du temps de visionnage au temps de lecture, de l'oralité à la lecture... Comment passer d'un médium à un autre? Quels choix effectuer dans les sons et les images? Comment donner à lire ce qui est à voir et à entendre? Et pour qui/quoi?

Déroulé, en semaine paire (début des cours les 13-14 novembre):

- mercredi après-midi: travail et suivi individuel (en parallèle de Fontes tout-terrain également en suivi individuel en semaine paire)
- jeudi: travail et suivi collectif (présence de tou·tes requise)

Fontes tout-terrain

Enseignant-e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
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.

Histoire, projet, prospective

Enseignant·e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
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 Poyner) 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.

Les faire parler

Enseignant-e(s)

Laurence Cathala

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Vendredi 13h-17h

Objectif(s)

- Engager une production graphique (dessin, image, collage, composition...) à partir d'archives et de récits oraux (interviews, entretiens)
- Transcrire et interpréter les textes ou documents par le dessin
- Construire des méthodes de recherche pour aller vers des formes éditoriales
- Mener un entretien avec une personne choisie et/ou travailler à partir d'une archive précise

Contenu

Dans la revue *Graphisme en France, une conversation*, trois designereuses graphiques et chercheuses discutent de la recherche en design graphique et de la nécessité pour les praticien·ennes elleux-mêmes d'écrire une ou des histoires du design graphique.

En réfléchissant à comment faire histoire du point de vue de la pratique, elles parlent de leurs expériences et méthodes, et notamment de leurs pratiques respectives de l'entretien articulées au travail à partir d'archives. Nous chercherons à identifier des sources et à construire un travail d'enquête et de terrain pouvant générer différentes formes de retranscriptions graphiques, notamment par le dessin.

Il s'agira d'abord de travailler à partir d'une sélection proposée d'entretiens et documents reliés à divers artistes-graphistes-auteurices. Chacun·e sera amenée à réfléchir pendant ce temps à un second objet de recherche plus personnel, à partir d'un entretien à mener au cours de l'année avec une personne de son choix, ou à partir d'un matériau d'archive précis, ou en articulant les deux. Il s'agira pour cela aussi d'identifier certains lieux de ressources possibles à Toulouse ou ailleurs, en privilégiant un contact physique avec les matériaux et les interlocuteur·ices. Nous chercherons ensuite la production d'une édition dans un format précis (livre, livret, affiche, site...).

Bibliographie

- *Graphisme en France, une conversation*, Sara de Bondt, Catherine Guiral et Alice Tremlow, CNAP, 2023
- *Seuils*, Gerard Genette, 1987
- *Le goût de l'archive*, Arlette Farge, et *Les Lettres ordinaires*, Adrianna Wallis & Arlette Farge, Manuella éditions, 2023
- *Entretiens : Perspective contemporaines sur les publications d'artistes*, Jérôme Dupeyrat, éditions Incertain sens, 2017
- *Une Livre*, Atelier "Braconnages", éditions isdaT & Éditions P, 2014
- + divers entretiens avec des artistes / designer·euses / auteur·ices (livres, revues papier ou en ligne, vidéos, radio...)

Marginalias

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Mercredi 9h-13h

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
- Insérer des écritures dessinées dans les projets éditoriaux en pensant les conditions de reproductions (reprographie, scan, prise de vue, traitements infographiques, impression, multiple, animation...), en lien avec les ateliers techniques

Contenu

A partir d'un corpus de textes à *arpenter*, nous reviendrons sur la notion d'« arpentage » des livres issue de l'éducation populaire, et ce qu'elle convoque historiquement et techniquement.

Nous aborderons collectivement et individuellement l'idée de lectures dessinées, en questionnant et interrogeant des pratiques et techniques graphiques proches mais que nous chercherons aussi à différencier ou à mettre en tension : dessin, illustration, narration, image, imprimé, numérique... Nous nous intéresserons plus précisément à la question des marges, celles des livres comme celles de l'histoire des pratiques artistiques et graphiques, et nous travaillerons aussi physiquement et formellement sur le papier avec la notion de marges.

Bibliographie

Xavier Bouyssou, Camille Circlude, Julie Doucet, Nicole Eisenman, Célestin Freinet, Lorraine Furter, Anna Hayfisch, Pauline Le Cerf, Ursula Le Guin, Scott MacLoud, Lee Lozano, Lebogang Mokoena, Linda Nochlin, Zoé Philibert, Marie Preston, Ad Reinhardt, Revue Sabir, Collectif typote, Sammy Stein, Virginia Woolf....

Rendre public : portfolio, conférence, article

Enseignant-e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
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, 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>
- Plateforme Mémo!
<https://www.memo-dg.fr/>

Téma la kichta ?

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours facultatif

Objectif(s)

Atelier de partage de lectures, d'expériences et d'outils dont le déroulé et le contenu sont conçus avec les étudiant·es.

Contenu

«Comment on fait après l'école?»

On me pose souvent cette question, sur «la vie d'après». Je n'ai pas trouvé la réponse qui apaise toutes les angoisses et donne des étoiles dans les yeux. Mais je pense que la vie d'après, ça se prépare maintenant, et que ça on peut le faire ensemble. Il s'agit ici de créer un espace de partage joyeux et ouvert, où l'on remplit un petit panier d'outils et d'expériences pour préparer la rentrée dans «la vie active» ?.

Déroulé (à partir du 13 novembre):

- Partage de ressources: lectures et présentations d'éditions ou projets liés à l'économie dans le design graphique.
- Partage d'expériences professionnelles: invitations à des designers graphiques (profs et ancien·es étudiant·es de l'isdaT, invitations extérieures selon ?).
- Contenu, programmation et suivi par et avec les étudiant·es: vous êtes en charge des invitations, des présentations.
- Finalité: Concevoir un outil de partage et d'archivage de ces ressources.

Bibliographie

- John Barclay, Linda van Deursen (éds.), *Talks about Money*, Veenman Publishers, 2008
- Olivier Bertrand, Clémence Fontaine et Chloé Horta (éds.), *Comment survivre après l'école d'art*, Bruxelles, Surfaces Utiles-erg, 2020
- Tiphane Blanc et Ramaya Tegegne (éds.), *Wages For Wages Against - Volume 2 - Tout ce qu'on tait on sait*, 2023: <https://wfw.ch/fr/publications/volume-2/about-order>
- Tiphane Blanc et Ramaya Tegegne (éds.), *Wages For Wages Against, How Are Artists Chosen? Exclusivity, Precarious Work and Asymmetries in Art Competitions*, 2024: <https://wfw.ch/en/publications/how-are-artists-chosen>
- Manon Bruet, Nivine Chaikhoun, Serena Evely (éds.), *Contreforme*, 2019-2023: https://www.instagram.com/_contreforme_/
- Collectif, *La vie gagnée*: <https://www.instagram.com/laviegagnee/?hl=fr>
- Gazo feat. Freeze Corleone, «Drill FR 4», 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=lbeUyW6axeA>
- Laure Giletti (éd.), *Récolter beaucoup d'avoine sauvage et en semer aussi*, La Cambre, 2022
- Sara Kaaman, *Il était une fois*, 2021
- Anja Kaiser & Rebecca Stephany, *Glossary of Undisciplined Design*, 2021
- IRL - In Real Life, n°1, «The Money Issue», HEAD Genève, 2024
- Open Source Publishing, *Collaboration ecotones*, 2019-2022: <https://ecotones.caveat.be/>

Un regard éditorial

Enseignant-e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 16h-20h
Selon calendrier, 1 fois par mois

Crédit(s)

1

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, de conception de séries, de livres, d'expositions dans l'analyse d'une intention, des choix opérés, de la forme, 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

« L'image réelle ne pénètre ni ne transcende. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre une histoire fantastique et invraisemblable et de tenter d'aller jusqu'au fond, faisant en sorte qu'elle paraisse non seulement vraie mais encore inévitable ». Dans *Dreamerica* (2002), Fabrice Colin fait appel à la figure de Stanley Kubrick pour construire de manière convaincante un roman dans le roman. Il le situe délibérément sur une frontière entre fiction et réalité, dans l'espace d'une pensée qui questionne la place et le statut des documents. Nous aborderons 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.

Web design

Enseignant·e(s)

Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine impaire

Mardi 9h-13h

Objectif(s)

[METTRE À JOUR] Internet est un espace paradoxalement de libertés et de contraintes. En un bref instant, une plateforme numérique peut être consultée dans le monde entier et ainsi donner accès à une diversité presque infinie de contenus, que ce soit en terme de format, quantité, sujet, ou d'auctorialité. L'étendue des possibles implique de comprendre quelles sont les différences entre médium imprimé et médium numérique et de saisir quels sont les réels enjeux du numérique dans une ère où ses codes de création et d'utilisation sont sans cesse en mouvement.

Contenu

[METTRE À JOUR] À l'instar des cours de 2e année, ceux de 3e année permettront de consolider les connaissances historiques liées au numérique (ex: internet & open-source) tout en abordant différentes thématiques pratiques & conceptuelles du design numérique (ex: design low-tech & brutalisme) tout en améliorant sa maîtrise de l'outil de maquette et prototype qu'est Figma. Chaque cours sera introduit par un binôme ou un trinôme présentant son analyse d'un site défini relié à la thématique sur le point d'être explorée.

Affiches & banderoles : calligraphie, lettrage, typographie

Enseignant-e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 13h-18h

Crédit(s)

2

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 «Votuan» Reddé, affichiste militant particulièrement actif en France, l'influence combinée écriture manuscrite / calligraphie / lettrage dans le travail de fanzines d'Erik

Atelier libre dessin de lettres

Enseignant·e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design Graphique
Cours facultatif
Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Temps spécifique pour les étudiant·es souhaitant découvrir ou approfondir le champ de la conception de polices de caractères) lors de rencontres sur projet, principalement individuelles mais avec de possibles moments collectifs autour de l'histoire du design graphique articulée à la typographie. Cette proposition de travail vise à accueillir au sein du cursus design graphique les étudiant·es entrant·es en équivalence ou Erasmus+ qui n'ont pas eu l'opportunité de découvrir ce champ dans leur parcours antérieur, afin acquérir une culture commune dans les champs de la création typographique, de la calligraphie, des lettrages signalétiques grand format propre à notre établissement.

Contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant·e dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création typographique, des caractères de titrage aux caractères de texte. Apprentissage approfondi en dessin vectoriel, espacement (approche / crénage) et définition des fonctions OpenType, introduction au langage Python utilisé par les différents logiciels de cet environnement. Il s'agira de comprendre et de participer à la communauté open source du champ de la typographie et du dessin de caractères, en s'appuyant sur les logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab. Les pratiques manuelles comme la calligraphie ou la peinture en lettres liées à la scénographie d'exposition, la signalétique et l'espace public y seront aussi abordées. Lecture d'essais, propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture afin d'acquérir des capacités projectuelles, critiques et rédactionnelles en vue de se positionner au sein des pratiques spécifiques de ce champ.

Bibliographie

- isdaT-type, une fonderie open source numérique
<https://github.com/isdat-type/>
- Atelier National de Recherche Typographique, section Journal (conférences) + section Articles
<https://anrt-nancy.fr/fr/journal>
<https://anrt-nancy.fr/fr/articles>
- Typotheque TPTQ
<https://www.typotheque.com/articles>
- TypeCulture
<https://www.typeculture.com/academic-resource/articles-essays/>

Web design

Enseignant-e(s)

Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine impaire

Vendredi 9h-13h

Objectif(s)

[METTRE À JOUR] Internet est un espace paradoxalement de libertés et de contraintes. En un bref instant, une plateforme numérique peut être consultée dans le monde entier et ainsi donner accès à une diversité presque infinie de contenus, que ce soit en terme de format, quantité, sujet, ou d'auctorialité. L'étendue des possibles implique de comprendre quelles sont les différences entre médium imprimé et médium numérique et de saisir quels sont les réels enjeux du numérique dans une ère où ses codes de création et d'utilisation sont sans cesse en mouvement.

Contenu

[METTRE À JOUR] Les cours se dérouleront selon trois axes : le développement de la culture historique du design graphique numérique (ex: apparition d'internet, encyclopédie & hypertexte, ...), l'analyse de différents sujets thématiques propre à la pratique de web designer (ex: penser une archive numérique, webdesigner vs. ui/ux designer, ...), et l'apprentissage des outils de création numérique (HTML, CSS, Figma). Chaque cours sera introduit par un binôme ou un trinôme présentant son analyse d'un site défini relié à la thématique sur le point d'être explorée.

Marginalias

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Margot Criseo

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Mercredi 9h-13h

Semaine paire
Vendredi 9h-12h

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
- Insérer des écritures dessinées dans les projets éditoriaux en pensant les conditions de reproductions (reprographie, scan, prise de vue, traitements infographiques, impression, multiple, animation...), en lien avec les ateliers techniques

Contenu

A partir d'un corpus de textes à *arpenter*, nous reviendrons sur la notion d'« arpentage » des livres issue de l'éducation populaire, et ce qu'elle convoque historiquement et techniquement.

Nous aborderons collectivement et individuellement l'idée de lectures dessinées, en questionnant et interrogeant des pratiques et techniques graphiques proches mais que nous chercherons aussi à différencier ou à mettre en tension : dessin, illustration, narration, image, imprimé, numérique... Nous nous intéresserons plus précisément à la question des marges, celles des livres comme celles de l'histoire des pratiques artistiques et graphiques, et nous travaillerons aussi physiquement et formellement sur le papier avec la notion de marges.

Bibliographie

Xavier Bouyssou, Camille Circlade, Julie Doucet, Nicole Eisenman, Célestin Freinet, Lorraine Furter, Anna Hayfisch, Pauline Le Cerf, Ursula Le Guin, Scott MacLoud, Lee Lozano, Lebogang Mokoena, Linda Nochlin, Zoé Philibert, Marie Preston, Ad Reinhardt, Revue Sabir, Collectif typote, Sammy Stein, Virginia Woolf....

Écriture en atelier

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Mercredi 14h-15h

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.

Seuil, papier, rétine

Enseignant·e(s)

David Coste, Arnaud Lorian

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
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.

Muralismes

Enseignant·e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 13h-18h

Crédit(s)

2

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 ou photomontages et expérimentation à taille réelle de fragments ou de la totalité du motif défini (notamment via des rouleaux papier, panneaux en carton). L'utilisation et le développement des premières expérimentations typographiques (création de polices de caractères de titrage) du semestre 3 seront ici poursuivies.

Bibliographie

Pour nourrir historiquement ce travail d'atelier, nous nous appuyons 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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Cours techniques

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

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 15h30-17h30

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 2024 - 2025

RDV de suivi

Suivi de projet, préparation au DNA

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 6, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine paire

Mardi 13h30-18h

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, et de favoriser l'émergence du projet personnel de l'étudiant·e en vue d'un 2e cycle ou d'une intégration professionnelle.

Contenu

Accrochage et 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 de représentation spatiale de type plan / élévation à l'échelle sera demandé. Ce temps d'accrochage et de rencontre aura pour but de définir les contours d'un projet personnel pour chaque étudiant·e, d'énoncer les domaines plus spécifiques d'une possible recherche à venir, tant sur le plan thématique que plastique.

Suivi de projets 2e et 3e dg

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Mercredi 14h00-18h00, en semaine paire et impaire pour les 2e dg, en semaine impaire pour les 3e dg

Web design | Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine impaire

Mardi 14h-18h

Jeudi 9h-13h

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique

Cours obligatoire

Semaine impaire

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Cette plage horaire est ouverte pour ceux souhaitant échanger sur la réflexion et création de projets web, qu'ils soient initiés dans un cadre intra ou extra scolaire.

Écriture en atelier : suivi

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 15h-18h

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 13h-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 aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine paire
Lundi 14h-16h

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant-e(s)

interventions : Rime Fetnan et intervenant-es invité-es, en partenariat avec le BBB centre d'art

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h
selon calendrier, voir dates dans la fiche

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

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 2025 et 4 demi-journées en mars 2025).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci et Rime Fetnan, en partenariat avec le BBB centre d'art.
Intervenantes du BBB : Rime Fetnan (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.

Dates des séances :

lundi 14 octobre 2024 (1ère séance)
lundi 21 octobre
lundi 28 octobre
lundi 18 novembre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

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 2024 - 2025

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

Horaires

Semestre 9, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 14h30-16h30

Crédit(s)

4

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 *ce qu'exposer veut dire* 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/acteurs décisif.v.e.s ou figures essentielles de la scène contemporaine locale aussi bien qu'internationale, cherchant à rendre compte de leurs complémentarités, interdépendances ou porosités des pratiques. Autant que l'actualité et les moyens le permettront, le cours s'attachera à varier les contextes culturels, à souligner enjeux actuels et 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

Paule & Mike 5e

Enseignant-e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Art
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 10h-12h

Crédit(s)

4

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 Victores.

Les Victores agissent en leur 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 Victores 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.

Séminaire État des recherches

Enseignant·e(s)

Collégiale, professeur-es toutes les options

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design Graphique

Cours obligatoire

Jeudi 9h-11h

selon calendrier, 3 à 4 séances dans l'année

Crédit(s)

1

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.

Journées d'études-conférences art, design, design graphique

Enseignant-e(s)

Intervenant-es invité-es

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire

Objectif(s)

Des conférences sont programmées dans l'un ou l'autre des amphithéâtres de l'isdaT ainsi qu'au sein du plateau-média. La programmation est pluridisciplinaire, en relation directe avec les enseignements, parfois prolongeant un cours, un axe de recherche ou un workshop. Plusieurs journées d'études auront lieu dans l'année avec des intervenants invités. 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.

Histoire de l'art contemporain 1 : ce qu'exposer veut dire

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Horaires

Semestre 7, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 9h30-11h30

Crédit(s)

1

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 - Histoire de l'art contemporain 1 *ce qu'exposer veut dire*, 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 actrices/acteurs majeur.e.s 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 même de l'art à fabriquer l'histoire.

Le cours prendra appui sur des matériaux documentaires pertinents en fonction de l'avancement des étudiant·es

Mémoires / méthodologies

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant

Horaires

Semestre 8, Option Art

Cours obligatoire

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, l'histoire de l'art contemporain et des pratiques contemporaines de l'écriture.

Paule & Mike 4e

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Art
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 10h-12h

Crédit(s)

1

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.

Individual tutorial

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix
Individual RDV (obligatoire minimum = 1 rdv par semestre)

Crédit(s)

1

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@isdat.fr Do not wait until just before the evaluation.

Arte y diseño en español

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix

Crédit(s)

1

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.

Analyse, écoute et relation au spectacle vivant

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art et Design
Cours facultatif
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.
Ce cours nécessite votre présence et votre participation active.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

AIRA cycle 2

Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
1 fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

LYRIQUE : Se permettre ; faire naître : "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.

Programme de recherche genre 2030

Enseignant-e(s)

Hervé Sénant, Valérie du Chéné
Nicolas Puyjalon, performeur, Manon Crison-Carle, plasticienne et monitrice de recherche, étudiant-es de 2e cycle et jeunes artistes émergents

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Lundi 18h-22h30

Objectif(s)

Associer dans un même effort de recherche des étudiant-es de second cycle, des diplômé-es, de jeunes artistes émergents et des enseignant-es (une artiste et un théoricien), une monitrice de recherche.

À travers l'expérimentation concrète de nouvelles formes de l'exposition, initier à une recherche collective qui, du champ de l'art contemporain, fasse droit à des formes inspirées des apports récents des sciences humaines, notamment les éclairages des études de genre, des recherches intersectionnelles et de la pensée du Care.

Préparer, favoriser et consolider dans le même temps une alter professionnalisation et une culture de la solidarité fondée sur un respect de l'égalité

Contenu

Les objectifs déterminent fortement le contenu du séminaire. Après plusieurs workshops, une journée d'étude, le lancement d'une édition, la co-construction du n° 0 de la nouvelle revue du Réseau Peinture (à paraître à l'automne 2023), genre 2030 entend engager un nouveau cycle, déjà initié au printemps 2023 par un voyage d'étude dans une série de jardins constituant un panel d'attitudes face à des défis ou l'art contemporain se risque dans la confrontation à un nouveau champ, à l'exploration de nouvelles voies de cohabitations avec d'autres êtres qu'humains, au croisement de l'environnemental et du social, appelant de nouvelles attitudes impliquant de nouvelles formes.

Nourri en amont par un long travail de rencontres et de découvertes des pratiques individuelles des membres de l'équipe de recherche, un workshop de Nicolas Puyjalon cherchera dans un jardin choisi une forme collective partageable avec des publics. La performance y occupera une place importante.

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art et Design Graphique

Cours facultatif

Semaine impaire

Mardi 16h-19h

Mercredi 9h-12h : temps de travail individuel

Crédit(s)

Assiduité

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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Art cycle 2

Cycle 2 art

Le second cycle du département Art se structure autour de la pratique d'expérimentation de chaque étudiant.e, qui est nourri 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 étudiants 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 étudiants-es et des enseignants-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 eux.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 décroïsonner 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 (2 au choix minimum parmi 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.

En dehors des horaires de cours, les enseignant.es du 2nd cycle art proposent des rdv de suivi aux étudiant.es

Semestres 7 et 8

Enseignements obligatoires : le mémoire, Solo Show, cours de langues (semestres 7 et 8), les cours et ateliers, les cours d'histoire de l'art, le séminaire État des recherches, le cours Préparation à la vie professionnelle (semestres 9 et 10)

Enseignements 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 aux semestres 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 évalue 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 choisis parmi les enseignant.es du cycle 2. En fin de

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
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Arnaud Loridan**
- **Stephen Marsden**
- **Laurent Proux**
- **Valérie du Chéné**
lundi, mardi
- **Hervé Sénant**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Émilie Pitoiset**
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Olivier Dollinger**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Thomas Sipp**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**
- **Éléonore False**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Melissa Boucher Morales**

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h					Travail en atelier / Recherches
10h-11h	Histoire de l'art contemporain 1 Hervé Sénant	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Atelier écriture Mireia Sallarès
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Mémoire Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia Sallarès	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h		Séminaire écriture Mireia Sallarès			
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Occupier l'espace / volume, installation plastique et sonore Eléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Filip	Solo show	Travail en atelier / Recherches	
10h-11h					Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h			Ways of seeing Eléonore Faise, Christine Sibran,			
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Peinture Zombie Laurent Proux		Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	
15h-16h						
16h-17h		(AIRA) Christine Sibran, Valérie Vernet			Travail en atelier / Recherches	
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré				
19h-20h						
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					Atelier écriture Mireia Sallarès
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h	Travail en atelier / Recherches	Méthodo mémoire Hervé Sénant	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		
14h-15h					
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	Travail en atelier / Recherches	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Occupier l'espace / volume, installation plastique et sonore Eléonore False, Serge Provost, Arnaud Lordan, Stephen Marsden, Filip	Solo show	Travail en atelier / Recherches	
10h-11h					Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h			Ways of seeing Eléonore False, Christine Sibran,			
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Peinture Zombie Laurent Proux		Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h						
18h-19h		(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h						
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Travail en atelier / Recherches	
10h-11h					Atelier écriture Mireia Sallarès	
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h						
14h-15h	Histoire de l'art contemporain 2 Hervé Sénant	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre			Travail en atelier / Recherches
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h	Travail en atelier / Recherches					
18h-19h	genre 2030 Hervé Sénant, Valérie du Chéné	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré				
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 9 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore Eléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Lortidan, Stephen Marsden, Felip	Solo show	Travail en atelier / Recherches	
10h-11h					Ways of seeing Eléonore Faise, Christine Sibran,	Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h						
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)					
13h-14h						
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Peinture Zombie Laurent Proux		Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	
15h-16h						
16h-17h		(AIRA) Christine Sibran, Valérie Vernet				Travail en atelier / Recherches
17h-18h						
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré				
19h-20h						
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Etat des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					Atelier écriture Mireia Sallarès
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	Solo show	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h	genre 2030 Hervé Sénant, Valérie du Chéné	Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Occupier l'espace / volume, installation plastique et sonore Eléonore Faise, Serge Provost, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Filip	Solo show	Etat des recherches		
10h-11h							
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)						
12h-13h							
13h-14h			Ways of seeing Eléonore Faise, Christine Sibran,				
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Peinture Zombie Laurent Proux		Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
15h-16h							
16h-17h		(AIRA) Christine Sibran, Valérie Vernet				Travail en atelier / Recherches	
17h-18h							
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré					
19h-20h							
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost				
21h-22h							
22h-23h							

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

Solo show

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours obligatoire
Jeudi 9h-18h

Crédit(s)

2

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

Erving Goffman, Les cadres de l'expérience, Les Éditions de Minuit, 1991, pour la traduction française

Atelier écriture : mots, récits, histoires

Enseignant-e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 10h-12h

Crédit(s)

2 en commun avec le Séminaire écriture

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 toutes les deux semaines. 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.

Séminaire écriture

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art

Cours au choix

Semaine paire

Mardi 16h-18h

Crédit(s)

2 en commun avec l'Atelier écriture

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.

Talkie-walkie

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Vendredi 14h-16h

Crédit(s)

2

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 au jeune artiste.

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.

En public (jouer, dire, performer)

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Mardi 14h-16h

Crédit(s)

2

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.

Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore

Enseignant-e(s)

Éléonore False, Serge Provost, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Felip Martí-Jufresa, Melissa Boucher Morales, Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 9h-13h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Ce cours s'adresse aux étudiant·es désireux et désireuses de pratiquer la sculpture et les différentes formes d'installation (plastique, sonore, sociale....) avec comme enjeu la matière travaillée.

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 et son.

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 ou pas : « Du premier coup de silex à l'instrument d'image 3D ».

Une exposition vers le mois d'avril, viendra compléter ce cours.

Peinture Zombie

Enseignant·e(s)

Laurent Proux

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h

Crédit(s)

2

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

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mardi 9h-12h
Le mardi de 9h à 12h (cours collectif)

Mercredi 9h-12h

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 14h-19h

Crédit(s)

2

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

Ways of seeing

Enseignant·e(s)

Éléonore False, Christine Sibran, Melissa Boucher Morales

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art

Cours au choix

Semaine impaire

Mercredi 12h-14h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Réflexion autour de la réalité plastique et physique des images et de la photographie.

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

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

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Art

Cours facultatif

Semaine paire

Mardi le cours a lieu toutes les semaines de 14h à 18h et il est ouvert aux 4e et 5e art en semaine paire

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 Sergei 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

Écriture en atelier

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours facultatif

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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

RDV de suivi

Cordon bleu

Enseignant·e(s)

Émilie Pitoiset

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art

Cours obligatoire

Semaine paire

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.

Rendez-vous individuels

Enseignant-e(s)

Valérie du Chéné, Hervé Sénant, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Olivier Dollinger, Éléonore False, Émilie Pitoiset

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours obligatoire

Objectif(s)

Les RDV individuels sont destinés aux étudiants en deuxième cycle art en dehors de leurs cours.

Mémoire

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 14h-16h

Objectif(s)

Suivi des mémoires

Contenu

Au premier semestre, séances collectives avec présentations de mémoires par les étudiant·es des années précédentes, suivies de discussions autour des enjeux qu'ils posent. Des exemples de formes contemporaines d'écriture seront évoqués et commentés collectivement.

Au deuxième semestre, les suivis de mémoire se feront sur rendez-vous avec les tutrices/tuteurs choisi·e.s durant le premier semestre et indiqués à la Sclarité.

Écriture en atelier : suivi

Enseignant-e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours facultatif

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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

interventions : Rime Fetnan et intervenant·es invité·es, en partenariat avec le BBB centre d'art

Horaires

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h
selon calendrier, voir dates dans la fiche

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

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 2025 et 4 demi-journées en mars 2025).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci et Rime Fetnan, en partenariat avec le BBB centre d'art.
Intervenantes du BBB : Rime Fetnan (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.

Dates des séances :

lundi 14 octobre 2024 (1ère séance)
lundi 21 octobre
lundi 28 octobre
lundi 18 novembre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Design cycle 2

Cycle 2 design

Le design enseigné à l'ISDA au deuxième cycle "espaces, objets et écosystèmes" forme des designers désirant 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

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
- **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
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sandra Aubry**
(semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Jean-Marc Evezard**
vendredi
(semaine impaire) jeudi
- **Nathalie Bruyère**
mardi, jeudi
- **Christine Sibran**
mercredi, jeudi
(semaine paire) vendredi
(semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Samuel Aden**
jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
mercredi, jeudi
- **Michel Gary**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Philippe Grégoire**
mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Hanika Perez**
mardi, mercredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	En Parallèle Philippe Grégoire, Sandra Aubry	Travail en atelier / Recherches	Concourir Jean-Marc Evezard	État des recherches		
10h-11h							
11h-12h							
12h-13h							
13h-14h							
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino	En Parallèle Philippe Grégoire, Sandra Aubry		Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	Travail en atelier / Recherches		
15h-16h							
16h-17h	Travail en atelier / Recherches					(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallars	
17h-18h							
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré					
19h-20h							
20h-21h							
21h-22h							
22h-23h							

Semestre 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi			
8h-9h								
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Hanika Perez, Laetitia Giorgino	Travail en atelier / Recherches	Atelier projet S.d.A Michel Gary	(AiRA) Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden			
10h-11h						(AiRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	État des recherches	
11h-12h								
12h-13h								
13h-14h								
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino	(AiRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Travail en atelier / Recherches			
15h-16h								
16h-17h	Travail en atelier / Recherches							
17h-18h								
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré						
19h-20h								
20h-21h			(AiRA) DML Sarah Holveck, Felip Marti- Jufresa, Serge Provost					
21h-22h								
22h-23h								

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h				Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino	Travail en atelier / Recherches		Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches		
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Hanika Perez, Laetitia Giorgino	Utoparc Michel Gary	État des recherches	(AiRA) Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden		
10h-11h							
11h-12h		(AiRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez		Travail en atelier / Recherches			
12h-13h							
13h-14h							
14h-15h	Méthodo recherche Laetitia Giorgino	(AiRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Utoparc Michel Gary	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches		
15h-16h							
16h-17h	Travail en atelier / Recherches					(Al : : : : : Mic : : : : : Chr : : : : : Sib : : : : : Val : : : : : Ver : : : : :)	
17h-18h							
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré					
19h-20h							
20h-21h			(AiRA) 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	Travail en atelier / Recherches	En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	Suivi projets DNSEP Laetitia Giorgino, Hanika Perez	État des recherches	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Collégiale Mise en espace Hanika Perez, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	Suivi projets DNSEP Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Collégiale Mise en espace Hanika Perez, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire	État des recherches	(AIRA) Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Suivi projets DNSEP Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	Suivi projets DNSEP Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Suivi projets DNSEP Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Suivi projets DNSEP Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener
15h-16h		Mise en forme(s) 5D Laetitia Giorgino, Hanika Perez			
16h-17h					
17h-18h		(AIRA) Séminaire écriture Mireia			
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Suivi projets DNSEP Michel Gary	Utoparc Michel Gary	Suivi projets DNSEP Michel Gary	État des recherches
10h-11h		(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez			
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Utoparc Michel Gary	Suivi projets DNSEP Philippe Grégoire	Suivi projet carte blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h		Analyse... spectacle vivant Philippe Fauré			
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

Dans le tout-monde

Enseignant·e(s)

Simon Bergala , Samuel Aden

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Vendredi 9h30-13h
L'Aira débutera le vendredi 8 novembre 2024

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 9h30-13h30
au choix avec "Powers of scale". L'Aira débutera le vendredi 8 novembre 2024

Objectif(s)

- À partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteur·ices, 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".
- À partir du buste connu sous le nom de "La Marianne noire", penser les effets dans le temps présent d'un objet surgit du passé, effets de sa fréquentation, de son étude, de sa médiatisation, et effets aussi de sa part d'indétermination, pour créer de nouvelles formes de transmissions et de connaissances, à la fois actives et ouvertes.

Contenu

L'Aira fonctionnera sur un dialogue permanent entre recherche, lecture et discussion et pratique de l'art et du design.
Il est articulé autour de deux axes de travail qui ont chacun leurs temporalités :

- **DANS LE TOUT-MONDE** est un rendez-vous régulier (vendredi matin une semaine sur deux), un travail de fond qui prend pour point de départ la pensée d'Édouard Glissant pour explorer les phénomènes de « créolisation », et « de relation » présent partout dans le monde actuel mais encore peu vu ou reconnu. De ce point de départ nous observerons dans les pratiques d'art et de design ce qui se comprend ou éventuellement se pense à partir de ces notions et des réalités du monde qu'elles effleurent.
- **UNE MARIANNE DANS LE TRIANGLE ATLANTIQUE** est une enquête autant qu'une recherche expérimentale qui se produira durant des temps ponctuels mais intensifs autour d'un buste conservé à Toulouse au musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne. Ce buste daté du milieu du 19ème siècle a récemment connu une célébrité et un vif intérêt, depuis qu'il a été identifié comme « une Marianne » représentée sous les traits d'une femme noire portant les attribues d'une esclave affranchie. Nous nous pencherons sur cette objet pour mieux comprendre son origine énigmatique mais surtout ce qu'il nous dit dans le présent, que ce soit par son étude matériel ou d'un point de vue symbolique.

DANS LE TOUT-MONDE

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

En Parallèle

Enseignant-e(s)

Sandra Aubry, Philippe Grégoire

Horaires

Semestre 9, Option Design

Cours facultatif

Semaine paire

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

Objectif(s)

Enquêter de manière mixte, sur 1 situation donnée avec votre tel portable, par des captations

vidéo, sonores, des dessins et des collectes de matériaux, ainsi que par le prisme de l'IA.

Restituer cette enquête à travers un projet hybride:

Individuellement par un montage vidéo et/ou sonore :

- Le montage rassemble vos documents photos-/ mini vidéos / sons / dessins / ..., et ceux produits avec l'IA.

Il est autonome, pensé avec un parti pris et un choix de direction. Les documents

annexes qui ont nourri le projet doivent être pensés autour d'une restitution de type

installation/édition/espace de documentation.

Collectivement, par une maquette tangible regroupant les différentes

situations -échelles à

définir- , à partir de différents matériaux que vous avez produits et collectés.

Contenu

Présentation

En Parallèle porte sur les transformations de l'urbain, à l'ère post-carbone & à celle de l'IA, et

l'interroge sur ses dimensions spatiales, sociales et politiques

L'espace urbain, observé ici à partir de plusieurs de ses composantes :

- l'inerte - architecture, mobilier urbain, objets ...

- le vivant non humain - végétal, animal ...

procède de mécanismes de grande échelle : infrastructures, architectures, espaces verts..., et

en parallèle de micros-actions et expérimentations que l'habitant.e opère en lui pour l'améliorer.

Qualifiés de fantômes, les éléments construits non utilisés et le vivant non humain existant non

considéré, peuvent être repensés comme ressources de nouvelles écritures de l'ère post-

carbone.

Pensés avec acuité, ils constituent les points d'entrées et les supports de nouveaux récits et usages.

L'IA, outil émergent, ouvre de nouvelles possibilités au designer pour l'étude de contextes et la

conception de projets, s'il sait l'utiliser de manière critique et sensible. A cette fin, l'IA constitue

notre outil en parallèle de travail.

Nous pourrions jouer avec, en opérant des battles, nous y opposer par

l'argumentaire plastique

et théorique ; encourager et contrer ses orientations pour les nourrir par nos choix.

Mise en forme(s) | Elaboration du projet de diplôme 5D

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 14h-17h30

Crédit(s)

1

Objectif(s)

élaborer et affiner une démarche de projet cohérente: intentions, contexte, partenaires, hypothèses, moyens, productions.
faire diffuser et partager un cheminement de recherche articulé à des références pertinentes.

Contenu

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 œuvre les mémoires, d'identifier des 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 recherches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en page et de présentations orales.

Mise en forme(s) | Outils pour le projet 4D

Enseignant-e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-13h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

- Formuler une problématique en design qui intéresse des enjeux sociaux contemporains.
- Développer 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

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
- Voir Planning

Powers of scale

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design

Cours au choix

Semaine impaire

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

Pour les 4eme design, au choix avec "Dans le Tout-Monde". Fréquence : une fois par mois selon calendrier (22/10, 19/11, 17/12, 14/01) + intensif du 10 au 14/02/2024

Semestres 10 et 9, Option Design

Cours facultatif

Semaine impaire

Mardi 9h-12h et 14h-18h

une fois par mois selon calendrier (22/10, 19/11, 17/12, 14/01) + intensif du 10 au 14/02/2024

Objectif(s)

Rendre visible à travers la confection d'un objet éditorial des circuits matériels, logistiques, des paysages productifs impliqués derrière différents modèles et modes d'approvisionnement alimentaires.

- Acquérir des outils et les méthodes pour rendre compte du paysage d'approvisionnement
- expérimenter les outils du designer tels que les logiciels Rhinoceros 3D, Keyshot et Photoshop peuvent être explorés pour retranscrire graphiquement des informations
- constituer une base de données des "objets" et des personnes (aménagement, équipement, infrastructure) permettant de schématiser un mode d'approvisionnement
- chaque item de la base de données doit pouvoir être décliné pour s'adapter à différentes échelles de représentation(illustrations/motifs)
- composer des images pour modéliser des modes de culture, des organisations logistiques.
- détourner des outils utilisés par des graphistes (pour dessiner des typos) pour composer des motifs et des trames

Contenu

Le projet de recherche Powers of scale: questionner la taille de nos structures de subsistance, propose de retracer les effets des filières d'approvisionnement du territoire de la Haute-Garonne sur les milieux naturels. Il adopte une perspective critique envers les pratiques logistiques d'approvisionnement des grandes sociétés exportatrices spécialisées dans le commerce de fruits dans la région. Ce projet de recherche se donne comme ambition de visualiser une filière d'approvisionnement alimentaire dans le Tarn et la Haute-Garonne, de montrer les infrastructures de subsistance dont elle dépend, les pratiques et les ressources mobilisées, les effets d'un modèle de production agricole la terre et les milieux de vie.

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 initié en 2022. Cet atelier d'initiation à la recherche 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

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant-e(s)

Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestre 9, Option Design

Cours obligatoire

Semaine paire

Vendredi 9h-13h

Semestre 10, Option Design

Cours obligatoire

Vendredi 14h-18h

Semaine paire

Vendredi 9h-13h

Crédit(s)

2

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.

Rendez-vous de suivi de projet pour les 3e années design avec Ana Scrivener le jeudi après-midi:

Présenter les enjeux principaux de vos thématiques personnelles à une personne hors du département, qui ne suit pas votre travail régulièrement afin d'exposer de manière claire les idées principales qui parcourent vos recherches.

Cela demande que vous prépariez cet entretien pour exposer cela en 10 min. La suite de l'entretien consiste à identifier ensemble les champs problématiques qui traversent vos recherches, expérimentations et projets. Il ne s'agit pas tant de consolider vos présupposés mais de chercher à problématiser ce qui dans votre description de votre démarche peut sembler évident. Pour le faire, en plus de la préparation de l'entretien, vous pouvez dessiner un schéma donnant à voir les interactions entre les champs théoriques et le projet.

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.

Concourir

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Crédit(s)

5

Objectif(s)

L'enjeu du travail d'un concours est de faire des choix rapidement et justifier (Nathalie Bruyère) en élaborant un langage spécifique à travers une charte graphique (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.

Supercabane ! Bâtir une cabane est une expérience singulière : il faut accepter de faire avec ce qui est déjà là et lui donner une forme spontanée, essentielle.

À bien voir, à l'ère de l'Anthropocène, la cabane est le paradigme d'une manière de vivre et de faire avec les autres, avec le vivant, dans le respect du cycle naturel : la cabane est l'emblème d'un monde à nouveau habitable.

Les réponses devront comprendre :

- 1 dossier A3 du projet sur papier et format numérique (phase 1 & 2) • 1 poster A3 • 1 maquette • 1 vidéo (2 min mp4) • 1 livret conte • 1 boîte à jeu
- 1 fiche-résumé format A4 ,
- 1 poster A3
- 1 maquette
- 3 photo maquette en studio
- 1 vidéo (2 min mp4)
- 1 livret conte
- 1 boîte à jeu

Les éléments administratifs pour l'inscription au concours - Adresse d'inscription : Secrétariat du concours Mini Maousse, Cité de l'architecture et du patrimoine 7 avenue Albert-de-Mun 75016 Paris)

- Fiche de cession de droit d'auteur
- Photocopie de la carte étudiante du mandataire et éventuellement des autres participants

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

En Parallèle

Enseignant-e(s)

Philippe Grégoire, Sandra Aubry

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours au choix
Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Crédit(s)

5

Objectif(s)

Enquêter de manière mixte, sur 1 situation donnée avec votre tel portable, par des captations vidéo, sonores, des dessins et des collectes de matériaux, ainsi que par le prisme de l'IA.
Restituer cette enquête à travers un projet hybride:
Individuellement par un montage vidéo et/ou sonore :
– Le montage rassemble vos documents photos-/ mini vidéos / sons / dessins / ..., et ceux produits avec l'IA.
Il est autonome, pensé avec un parti pris et un choix de direction. Les documents annexes qui ont nourri le projet doivent être pensés autour d'une restitution de type installation/édition/espace de documentation.
Collectivement, par une maquette tangible regroupant les différentes situations -échelles à définir- , à partir de différents matériaux que vous avez produits et collectés.

Contenu

Présentation

En Parallèle porte sur les transformations de l'urbain, à l'ère post-carbone & à celle de l'IA, et l'interroge sur ses dimensions spatiales, sociales et politiques
L'espace urbain, observé ici à partir de plusieurs de ses composantes :
– l'inerte - architecture, mobilier urbain, objets ...
– le vivant non humain – végétal, animal ...
procède de mécanismes de grande échelle : infrastructures, architectures, espaces verts..., et en parallèle de micros-actions et expérimentations que l'habitant.e opère en lui pour l'améliorer.
Qualifiés de fantômes, les éléments construits non utilisés et le vivant non humain existant non considéré, peuvent être repensés comme ressources de nouvelles écritures de l'ère post-carbone.
Pensés avec acuité, ils constituent les points d'entrées et les supports de nouveaux récits et usages.
L'IA, outil émergent, ouvre de nouvelles possibilités au designer pour l'étude de contextes et la conception de projets, s'il sait l'utiliser de manière critique et sensible. A cette fin, l'IA constitue

Studio des Alternatives

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-12h30 et 14h-18h30

Crédit(s)

5

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 1. 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 s'inscrivant et agissant au sein même d'une plateforme collaborative 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 ? Comment construire autrement ?

Bibliographie

> *Essais de bricologie - Ethnologie de l'art et du design -*
Revue Techniques & Culture, n° 64 - éd. EHESS > *La vie*
solide - Arthur LOCHMAN, Ed. Payot
> *GLOBAL TOOLS - Éco-Design : Dé-projet & Low-Tech* -
Nathalie Bruyère, Victor Petit et Catherine Geel, isdaT
éditions, 2023
> *Construire autrement* - Patrick BOUCHAIN - Actes Sud
- 2006 - Coédition NAC

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

RDV de suivi

Collégiale | Mise en espace

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Horaires

Semestre 9, Option Design
Cours obligatoire
Mercredi 9h-13h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Savoir diffuser et partager un cheminement de recherche à l'oral et par le travail de mise en espace.
Actionner, 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 sens, des objectifs.
In fine, relire et revoir autrement son travail pour mieux le revisiter.

Contenu

À l'issue de ces séances, les étudiants sont amenés à interroger et mettre en oeuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Il s'agira d'expérimenter collectivement -enseignants et étudiants- des arrangements, des parcours, des dialogues qui seront les plus à même de communiquer les tenants et les aboutissants des démarches de projet; de convoquer 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 constituent les temps de la recherche et de la mise en forme du projet.

Attendu

- Présence obligatoire
- Avancement d'une séance à l'autre
- Voir planning

Coordination semestre hiver

Enseignant-e(s)

Nathalie Bruyère

Horaires

Semestres 7 et 9, Option Design
Cours obligatoire

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.

Le projet de design

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Philippe Grégoire, Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 8, Option Design

Cours obligatoire

Mercredi mercredi suivant calendrier + rvs individuels

Objectif(s)

- Savoir mettre en place les éléments préalables nécessaires à la construction d'un projet de diplôme (partenaires, contexte, méthodologies d'investigation sur le terrain)
- Savoir mettre en place une méthodologie de projet adapté au contexte (protocole d'expérimentations et d'analyses critiques de celles-ci en atelier et sur le terrain, test, retours des acteurs du contexte, etc)
- Savoir sélectionner, hiérarchiser et mettre en forme les différents éléments dans une mise en espace et une présentation orale structurée

ATTENDUS évaluations semestrielles S8, lundi 12 et mardi 13 mai

Présentation de l'axe de recherche

Mise en espace des relevés de l'enquête de terrain

Documentation généreuse (photographies, échantillons, cartes, enregistrements sonores) du contexte de projet permettant de présenter spécificités, problèmes identifiés, acteurs, etc

Présentation des hypothèses de projets potentielles

Expérimentations, esquisses, maquettes en cours présentés dans une mise en espace structurée

Définition d'objectifs précis pour le diplôme.

modalités de rendu : mise en espace + dépôt dans votre dossier individuel sur le drive

Remarque: Au semestre 8, la mobilité est encouragée pour se confronter à des situations concrètes en dehors de l'école et nourrir le projet de diplôme; il est donc possible de réaliser un Erasmus, un stage long, un voyage d'étude, une immersion dans un contexte relié au projet de diplôme.

Pour autant, l'étudiant doit s'organiser pour rendre les documents demandés aux dates prévues et participer aux mises en espace, bilans ou rendez-vous obligatoires. Les conditions seront discutées au cas par cas.

Contenu

Au semestre 7, vous avez défini un sujet de recherche et commencé à construire un corpus de références théoriques et de pratiques en design. Vous avez d'autre part identifié un terrain d'enquête permettant d'enrichir votre compréhension du sujet. Au semestre 8, il s'agira pour vous de réinvestir et vous approprier parmi celles étudiées, les méthodologies et les formes de restitution les plus à mêmes de relever des problématiques, de préciser un contexte et des hypothèses de projet. Votre travail se structura

Mémoire

Enseignant-e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire, Michel Gary, Samuel Aden
La collégiale de 2nd cycle design est composée des enseignants qui interviennent et enseignent en 4e et 5e année design.

Horaires

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire

Objectif(s)

à partir du semestre 8, le suivi du mémoire se fera sur rdv individuel avec les tuteur·rice du mémoire, avec un minimum de 4 rvs obligatoires dans le semestre

- Février [du 27.01.25 au 14.02.25]: selon la méthode étudiée lors de l'intensif Cartographie des Controverses, vous élaborerez un travail dialectique sur un sujet de controverse dans votre champ / contexte étudié, à partir d'un corpus précis de 3 pratiques existantes et de 2 textes analysés.
- Février [les 12 et 14.02.25] L'intensif enquête du 20.01.25 au 24.01.25, qui met en place un protocole d'enquête adapté au contexte étudié, génère une édition à partir de cette enquête de terrain personnel à présenter à l'occasion des JPO. A la suite de cette enquête, il est attendu que vous dégagiez un ou plusieurs problèmes permettant de formuler un sujet de controverses spécifique à votre terrain et interrogeant le design.
- Mai: organisation de l'aide aux diplômés (charrettes)

Contenu

- Mi-février [14.02.25]: rendu de la V1 d'une cartographie des controverses propre à votre sujet de recherche à partir d'un corpus précis de textes et pratiques existantes.
- Fin mars [31.03.25]: rendu final de la cartographie de controverses + rendu final du travail d'enquête sous forme d'une édition + pistes de projet
- Fin avril [29.04.25] : rendu du mémoire V1 au tuteur
problématique + corpus + enquête + rédaction à 50 % + bibliographie
- 12 et 13 mai évaluations semestrielles
- début juin: rendu du mémoire V2 (pour tous les étudiants même en Erasmus) + maquette de mise en page sur Indesign ou Scribus

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestre 10, Option Design

Cours obligatoire

Semaine impaire

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

Jeudi 9h-13h 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

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant-e(s)

Philippe Grégoire

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire
Mercredi 14h-18h

Crédit(s)

2

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

Suivi de projet personnel | Carte blanche

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Crédit(s)

2

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

Coordination semestre été

Enseignant-e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours obligatoire

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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Intensifs

Cartographie des controverses

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez
Avec l'apport de la collégiale

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024

Crédit(s)

1

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 controverses (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.
- Clémence Seurat et Thomas Tari (dir.) : *Controverses, mode d'emploi*. 1 vol. Paris: Sciences po, les presses, 2021.

Méthodologie recherche | Enquête de terrain

Enseignant-e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
1ère semaine du semestre d'été

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 design année 1 et 2,3,4,5 design : Bonjour demain!

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design

Cours obligatoire

Mardi 9h-18h

Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Mercredi 9h-18h

Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Jeudi 9h-18h

Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Vendredi 9h-18h

Du 11 au 14 février 2025, ouvert à 15 étudiants

Objectif(s)

L'intensif propose à chaque groupe d'étudiant.e.s, de concevoir un scénario articulant un type de vie future à un milieu particulier : l'urbain, le péri-urbain, le rural, le sous-marin, le spatial.
Chaque groupe pose une problématique dans un court texte et la représente à travers des maquettes, photographies, montages d'images,...
L'ensemble constitue une esquisse de projet.
L'intensif propose de travailler sur des problématiques contemporaines, à travers le champ d'un design "élargi", dans lequel s'articulent l'espace, l'objet, l'information, la production... , au bénéfice de l'individu ou du collectif. Le travail engagé pourra par la suite être développé dans un projet personnel, au sein du parcours design de l'isdaT.

Contenu

Les projets pourront prendre la forme d'utopies, de dystopies ou d'uchronies. En partant de situations actuelles (tensions, crises...), de métiers (arrivée de l'IA, uberisation des métiers, retour à l'artisanat...) vous devrez créer des scénarios et les formaliser à partir de textes, photos, extraits vidéo, sons, de votre choix.

Organisation sur 4 jours

Mardi :

9-12h : lancement de l'intensif (références visuelles des protocoles de collage et montage de

Superstudio et Archizoom, Archigram, Alain Bublex , etc (Philippe, Jean-Marc et Nathalie)

14-18h : proposition de scénarios (Philippe)

Mercredi :

9-12h : dessins, scénarios, maquettes papier (Philippe, Nathalie)

14-18h : test photographiques des maquettes dans le miroir infini (Philippe, Jean-Marc)

Jeudi :

9-12h : test photographiques des maquettes dans le miroir infini (Philippe)

Résidence Utoparc

Enseignant-e(s)

Michel Gary
Studio des Alternatives - PAHLM - 3PA - Ecole ÊTRE

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 9h-12h30
mai et 14h-18h30

Objectif(s)

Pour la troisième année consécutive, le studio des Alternatives, en partenariat avec les associations PAHLM et 3PA, propose dans le cadre d'un concours d'expérimenter un cadre réel de projet en milieu rural en contribuant à la conception et à la construction de nouvelles formes d'habitations minimales à partir de matériaux de réemploi, et dont l'objectif est de répondre aux attentes et au cahier des charges des usagers du site de BORDANOVA à LAHAGE.

Contenu

PAHLM, Pratiques Artistiques Hors Les Murs est une structure associative qui propose que les pratiques artistiques s'installent là où on ne les attend pas.

En proposant des résidences dans des lieux atypiques au cœur des territoires, PAHLM cherche à démocratiser les pratiques plastiques contemporaines.

PAHLM veut y associer les notions de patrimoine historique et culturel, d'incongruité, d'iconoclasme, de développement durable et surtout de sensibilité à l'humain qui habite ou fait vivre les lieux. PAHLM veut s'appuyer sur les réseaux culturels et solidaires des territoires.

3PA, Penser, Parler, Partager, Agir, a pour objectif : La promotion et le développement d'actions et d'expériences locales, fondées sur l'échange de savoir, sur l'éducation populaire et sur des pratiques respectueuses de l'environnement.

3PA est organisée autour de deux axes : la transition écologique au service de l'humain avec trois activités - éducation, formation et insertion - et la transition écologique au service du territoire avec également trois activités - culture de proximité, alimentation et tiers-lieu.

Les projets de 3PA sont portés au cœur du tiers lieu rural Bordanova. Investit par 3PA en 2018, ce lieu hors du commun situé à Lahage (45 km) de Toulouse), réunit 3 000 m² de bâtiment et 10 hectares de terrain, dont des espaces de travail partagés, des ateliers, une cuisine-cantine, une ferme, un jardin et des milieux naturels variés. 3PA abrite également la Maison de la Terre, café associatif et culturel créé en 2008 à Poucharramet en plein centre du village et qui propose une programmation musicale et culturelle de proximité en salle et hors-les murs dans le cadre de festivals.

Le studio des alternatives, PAHLM et 3PA se sont associés pour proposer une résidence à des collectifs d'artistes, des artistes et des architectes au sein de 3PA à Lahage où est organisé conjointement un concours de Micro-architecture pour les étudiant-es de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse et de l'isdaT. Deux à quatre projets d'étudiant-es du Studio des Alternatives de l'isdaT seront sélectionnés afin d'être réalisés lors d'une résidence qui se tiendra dans le courant des mois de mai 2025.

Bibliographie

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Prépa vie professionnelle

Exposer son travail | Les Formes du design

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design

Cours facultatif

Sélection projet en avril 2025, exposition pendant la France Design Week en septembre 2025

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant-e(s)

interventions : Rime Fetnan et intervenant-es invité-es, en partenariat avec le BBB centre d'art

Horaires

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h
selon calendrier, voir dates dans la fiche

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

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 2025 et 4 demi-journées en mars 2025).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci et Rime Fetnan, en partenariat avec le BBB centre d'art.
Intervenantes du BBB : Rime Fetnan (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.

Dates des séances :

lundi 14 octobre 2024 (1ère séance)
lundi 21 octobre
lundi 28 octobre
lundi 18 novembre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Design Graphique cycle 2

Cycle 2 design graphique

Le département 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

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

- **François Chastanet**
mercredi, jeudi
- **Corentin Noyer**
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
- **Simon Bergala**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Samuel Aden**
jeudi, vendredi
- **Philippe Fauré**
mardi, mercredi
- **Adam Scrivener**
lundi, mercredi, vendredi
- **Valérie Vernet**
(semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Laetitia Giorgino**
lundi, mardi, mercredi
- **Hanika Perez**
mardi, mercredi
- **Laurence Cathala**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **David Coste**
jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
lundi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
(semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Coline Sunier**
(semaine paire) mercredi, jeudi
- **Sébastien Dégeilh**
jeudi, vendredi
- **Olivier Huz**
jeudi, vendredi
- **Éléonore False**
(semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Des espaces Sébastien Dégeilh	État des recherches	
10h-11h						
11h-12h						
12h-13h						Dans le panneau Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré			
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Écriture en atelier Philippe Fauré	(AIRA) Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste		
15h-16h					(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	
16h-17h						
17h-18h					Téma la kichta ? Coline Sunier	
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	Des situations graphiques Olivier Huz	Dans le panneau Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
10h-11h				État des recherches	
11h-12h				Travail en atelier / Recherches	
12h-13h			Ways of seeing Eléonore Faise, Christine Sibran,		
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Yeelena de Belis	(AIRA) Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h	Culture visuelle, etc. Jérôme Dupeyrat	(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Écr en ... Écr en ... ate ... Phil ... Fau ...		
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Des mots et des choses Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	État des recherches	
10h-11h						
11h-12h						
12h-13h						Passages secrets Olivier Huz, Sébastien Dégeilh
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré			
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Écriture en atelier Philippe Fauré	(AIRA) Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	Passages secrets Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	
15h-16h						
16h-17h		(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré			
17h-18h						
18h-19h			Téma la kichta ? Coline Sunier			
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	Des mots et des choses Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	Etat des recherches
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Web design Yeelena de Bels	(AIRA) Scriptographies Laurence Cathala, Jérôme Dupeyrat, David Coste	Passages secrets Olivier Huz, Sébastien Dégeilh
15h-16h					
16h-17h	Culture visuelle, etc. Jérôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) 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	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet Coline Sunier	Atelier libre dessin Francois Chastanet, Corentin Noyer	Etat des recherches
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré	Suivi de projet Sébastien Dégeilh, Olivier Huz	Travail en atelier / Recherches
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Écriture en atelier Philippe Fauré		
15h-16h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré		
16h-17h		(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès		Travail en atelier / Recherches	
17h-18h					
18h-19h			Téma la kichta ? Coline Sunier		
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	
8h-9h						
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet Coline Sunier	État des recherches	Travail en atelier / Recherches	
10h-11h						Travail en atelier / Recherches
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)					
12h-13h						
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré	Suivi de projet Sébastien Dégeilh, Olivier Huz	Travail en atelier / Recherches	
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Écriture en atelier Philippe Fauré			
15h-16h		(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré			
16h-17h						
17h-18h			Téma la kichta ? Coline Sunier			
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 10 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi		
8h-9h							
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Powers of scale Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	(AIRA) Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden		
10h-11h							
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches			
12h-13h							
13h-14h			Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré	Suivi de projet Sébastien Dégeilh, Olivier Huz			
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches				Web design Yeelena de Bels	Écriture en atelier : suivi Philippe Fauré
15h-16h			Culture visuelle, etc. Jerôme Dupeyrat	(AIRA) Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
16h-17h							
17h-18h							
18h-19h							
19h-20h							
20h-21h		(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí- Jufresa, Serge Provost					
21h-22h							
22h-23h							

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Enseignements pratiques et projets

Atelier libre dessin de lettres

Enseignant·e(s)

François Chastanet, Corentin Noyer

Horaires

Semestre 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

Temps spécifique pour les étudiant·es souhaitant découvrir ou approfondir le champ de la conception de polices de caractères) lors de rencontres sur projet, principalement individuelles mais avec de possibles moments collectifs autour de l'histoire du design graphique articulée à la typographie. Cette proposition de travail vise à accueillir au sein du cursus design graphique les étudiant·es entrant·es en équivalence ou Erasmus+ qui n'ont pas eu l'opportunité de découvrir ce champ dans leur parcours antérieur, afin acquérir une culture commune dans les champs de la création typographique, de la calligraphie, des lettrages signalétiques grand format propre à notre établissement.

Contenu

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant·e dans l'émergence d'un territoire personnel de projet dans le domaine de la création typographique, des caractères de titrage aux caractères de texte. Apprentissage approfondi en dessin vectoriel, espacement (approche / crénage) et définition des fonctions OpenType, introduction au langage Python utilisé par les différents logiciels de cet environnement. Il s'agira de comprendre et de participer à la communauté open source du champ de la typographie et du dessin de caractères, en s'appuyant sur les logiques collaboratives de plateformes comme GitHub ou Gitlab. Les pratiques manuelles comme la calligraphie ou la peinture en lettres liées à la scénographie d'exposition, la signalétique et l'espace public y seront aussi abordées. Lecture d'essais, propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire des formes de l'écriture afin d'acquérir des capacités projectuelles, critiques et rédactionnelles en vue de se positionner au sein des pratiques spécifiques de ce champ.

Bibliographie

- isdaT-type, une fonderie open source numérique
<https://github.com/isdat-type/>
- Atelier National de Recherche Typographique, section Journal (conférences) + section Articles
<https://anrt-nancy.fr/fr/journal>
<https://anrt-nancy.fr/fr/articles>
- Typotheque TPTQ
<https://www.typotheque.com/articles>
- TypeCulture
<https://www.typeculture.com/academic-resource/articles-essays/>

Séminaire design graphique : des mots et des choses

Enseignant-e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 9h-13h

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 espaces

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h

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.

Genius Loci : Dans le panneau

Enseignant-e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Vendredi 9h-13h

Objectif(s)

Concevoir l'image d'un territoire au bord de l'autoroute

Contenu

L'atelier Genius loci se penche depuis 2013 sur la notion d'esprit du lieu, envisagée depuis le champ du design graphique. Héritière de pratiques religieuses archaïques, cette relation de l'homme au territoire, qui a largement influencé la conception paysagère, architecturale et urbaine, amène le créateur à entrer en négociation avec l'existant dans lequel il s'inscrit. Depuis 2019, il se penche plus précisément sur les relations entre routes, signes et territoires. Après l'observation de terrain, une plongée documentaire, une publication sur la plateforme Problemata et une exposition, il s'agira de concevoir les images qu'un territoire pourrait dresser le long de l'autoroute.

Passages secrets

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Vendredi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Définir et explorer son champ de recherche

Contenu

Au second semestre, les enjeux des séminaires et de Trucs et astuces se mêlent pour définir plus précisément un champ de recherche personnel, en l'explorant et en l'habitant de productions plastiques, théoriques et documentaires.

Trucs et astuces

Enseignant-e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours obligatoire
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.

Web design

Enseignant·e(s)

Yeelena de Bels

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h

Semestres 10 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

à écrire

Contenu

à écrire

Téma la kichta ?

Enseignant-e(s)

Coline Sunier

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine paire
Mercredi 18h-20h

Objectif(s)

Atelier de partage de lectures, d'expériences et d'outils dont le déroulé et le contenu sont conçus avec les étudiant·es.

Contenu

«Comment on fait après l'école?»

On me pose souvent cette question, sur «la vie d'après». Je n'ai pas trouvé la réponse qui apaise toutes les angoisses et donne des étoiles dans les yeux. Mais je pense que la vie d'après, ça se prépare maintenant, et que ça on peut le faire ensemble. Il s'agit ici de créer un espace de partage joyeux et ouvert, où l'on remplit un petit panier d'outils et d'expériences pour préparer la rentrée dans «la vie active» ?.

Déroulé (à partir du 13 novembre):

- Partage de ressources: lectures et présentations d'éditions ou projets liés à l'économie dans le design graphique.
- Partage d'expériences professionnelles: invitations à des designers graphiques (profs et ancienn·es étudiant·es de l'isdaT, invitations extérieures selon ?).
- Contenu, programmation et suivi par et avec les étudiant·es: vous êtes en charge des invitations, des présentations.
- Finalité: Concevoir un outil de partage et d'archivage de ces ressources.

Bibliographie

- John Barclay, Linda van Deursen (éds.), *Talks about Money*, Veenman Publishers, 2008
- Olivier Bertrand, Clémence Fontaine et Chloé Horta (éds.), *Comment survivre après l'école d'art*, Bruxelles, Surfaces Utiles-erg, 2020
- Tiphane Blanc et Ramaya Teegne (éds.), *Wages For Wages Against – Volume 2 – Tout ce qu'on tait on sait*, 2023: <https://wfw.ch/fr/publications/volume-2/about-order>
- Tiphane Blanc et Ramaya Teegne (éds.), *Wages For Wages Against, How Are Artists Chosen? Exclusivity, Precarious Work and Asymmetries in Art Competitions*, 2024: <https://wfw.ch/en/publications/how-are-artists-chosen>
- Manon Bruet, Nivine Chaikhoun, Serena Evely (éds.), *Contreforme*, 2019-2023: https://www.instagram.com/_contreforme_/
- Collectif, *La vie gagnée*: <https://www.instagram.com/laviegagnee/?hl=fr>
- Gazo feat. Freeze Corleone, «Drill FR 4», 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=lbeUyW6axeA>
- Laure Giletti (éd.), *Récolter beaucoup d'avoine sauvage et en semer aussi*, La Cambre, 2022
- Sara Kaaman, *Il était une fois*, 2021
- Anja Kaiser & Rebecca Stephany, *Glossary of Undisciplined Design*, 2021
- IRL – *In Real Life*, n°1, «The Money Issue», HEAD Genève, 2024

Écriture en atelier

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 14h-15h

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 complèteront 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.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

RDV de suivi

Écriture en atelier : suivi

Enseignant·e(s)

Philippe Fauré

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 15h-18h

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 13h-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 aussi organiser des rendez-vous individuels ou en petits groupes durant l'après-midi.

Suivi de projet

Enseignant-e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 13h-17h

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

Horaires

Semestres 10 et 9, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

Cet espace-temps de rendez-vous individuel est l'occasion d'échanger sur votre pratique (mémoire et projet de diplôme).

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2024 - 2025

Intensifs

Aller voir le monde

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Du 12 avril au 21 mai 2025

Objectif(s)

Inscrire son champ de recherche dans la réalité.

Contenu

Du 12 avril au 21 mai 2025, 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 2024 - 2025

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant-e(s)

interventions : Rime Fetnan et intervenant-es invité-es, en partenariat avec le BBB centre d'art

Horaires

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h
selon calendrier, voir dates dans la fiche

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

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 2025 et 4 demi-journées en mars 2025).

L'ensemble des journées est coordonné par David Mozziconacci et Rime Fetnan, en partenariat avec le BBB centre d'art.
Intervenantes du BBB : Rime Fetnan (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.

Dates des séances :

lundi 14 octobre 2024 (1ère séance)
lundi 21 octobre
lundi 28 octobre
lundi 18 novembre

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 2024-2025

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

