2025 - 2026

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

2025 - 2026

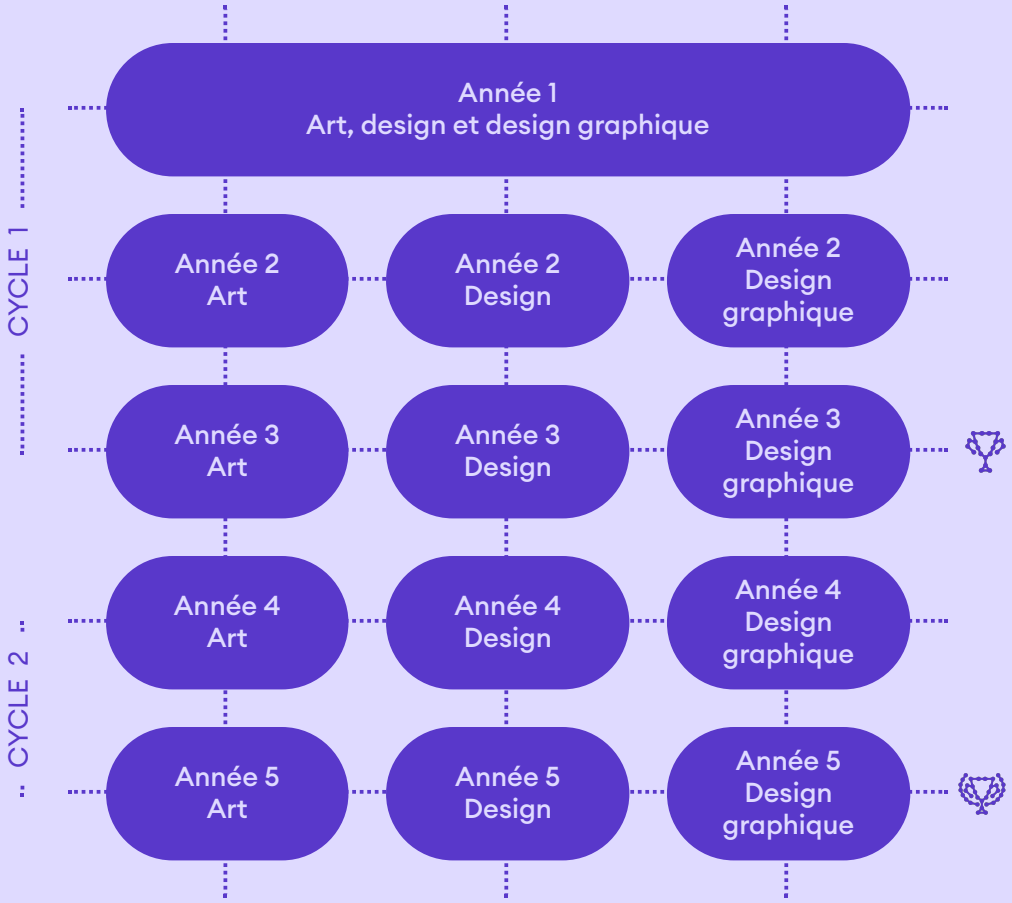
Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique

Schéma des cursus	5
Année 1	11
Cours théoriques cycle 1	95
AIRA cycle 1	113
Art cycle 1	119
Design cycle 1	181
Design Graphique cycle 1	251
Cours théoriques cycle 2	319
AIRA cycle 2	335
Art cycle 2	339
Design cycle 2	389
Design Graphique cycle 2	445

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

Schéma des cursus



institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse

calendrier 2025-2026

Conseils

Conseils des études et de la vie étudiante (CEVE)

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #1 mardi 7 octobre 2025	**CEVE sectoriel art, design et design graphique #1** mardi 21 octobre 2025
Réunion de préparation du CEVE sectoriel #2 mardi 18 novembre 2025	**CEVE sectoriel art, design et design graphique #2** mardi 2 décembre 2025
Réunion de préparation du CEVE sectoriel #3 vendredi 9 janvier 2026	**CEVE sectoriel art, design et design graphique #3** vendredi 23 janvier 2026
Réunion de préparation du CEVE sectoriel #4 mardi 10 février 2026	**CEVE sectoriel art, design et design graphique #4** mardi 10 mars 2026

Conseils de la recherche

Réunion de préparation du Conseil de la recherche #1 vendredi 14 novembre 2025	**Conseil de la recherche #1** mardi 25 novembre 2025
Réunion de préparation du Conseil de la recherche #2 mardi 17 mars 2026	**Conseil de la recherche #2** mardi 31 mars 2026

isdaT

calendrier 2025-2026

Semestres 1 et 2

Rentrée administrative & pédagogique
je 25 sept. – 8h30-12h

Visite école
ve 26 sept. – 9h-10h30

Bilan sem. 1
lundi 9 à 14h – mercredi 11 février à 12h

Intensifs année 1
mardi 17 – vendredi 20 février

Remise du choix d'option au secrétariat étudiant
me 20 mai avant 12h

Bilan sem. 2
lu 15 à 14h– me 17 juin à 12h

Art

Rentrée administrative & pédagogique

semestre 7
ma 23 sept. – 13h30-17h

Semestre 9
ma 23 sept. – 13h30-17h

Semestre 3
me 24 sept. – 13h30-17h

Semestre 5
me 24 sept. – 13h30-17h

Rendu mémoire sem. 9
me 22 oct. avant 12h

Présentation 2d cycle
je 27 nov. à 13h30

Bilan sem. 7
lu 8 – ve 12 déc.

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
lu 8 – ve 12 déc.

VACANCES du lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier

Bilan sem. 3
lu 12 à 14h – ve 16 janv. à 12h

Bilan sem. 5
lu 26 – ve 30 janv.

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 30 janvier **— début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 2 février

Rendu écrit DNA
me 4 fév. avant 12h

Soutenance mémoire
me 4 – ve 6 fév.

Présentation des départements aux étudiant·es de l'année 1 : mercredi 11 février

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes :
jeudi 12 et vendredi 13 février jusqu'à 12h (année 1) / mercredi 11 et jeudi 12 février (les 3 départements)

Journées Portes Ouvertes : vendredi 13 et samedi 14 février

VACANCES du lundi 23 février au dimanche 8 mars

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence
ma 17 – ma 24 mars

Bilan sem. 6
liste définitive DNA
lu 30 mars – ve 3 avr.

Rencontre DNSEP
ma 14 – je 16 avr. à 12h

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2d cycle & commissions de changement d'option
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril

VACANCES du lundi 27 avril au dimanche 3 mai

Concours d'entrée : du lundi 4 au mercredi 6 mai

Semaine de préparation des programmes 2025 / 2026 : du jeudi 7 au mercredi 13 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignant·es)

Bilan sem. 8
me 20 – ve 22 mai

DNA
lu 1er – ve 5 juin

DNSEP
lu 15 – me 17 juin

Bilan sem. 4
lu 22 à 14h – ve 26 juin

Cérémonie de remise des diplômes
mardi 23 juin à 12h

isdaT

calendrier 2025-2026

Design Graphique

Design

Rentrée administrative & pédagogique

Semestres 7 et 9 mardi 23 septembre 8h30-12h

Semestres 3 et 5 mercredi 24 septembre 8h30-12h

Rendu mémoire
mercredi 5 novembre avant 12h

Présentation du 2d cycle aux années 3 : jeudi 27 novembre à 13h30

Rendu mémoire
mercredi 17 décembre avant 12h

Bilan sem. 9 — liste définitive DNSEP
mardi 16 et mercredi 17 décembre

VACANCES — du lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
je 8 janv.

Bilan sem. 3
je 8 et ve 9 janv. à 12h

Bilan sem. 7
je 22 et ve 23 janv. à 12h

Bilan sem. 7
lu 5 à 14h – me 7 janv. à 12h

Bilan sem. 5
lu 19 à 14h – me 21 janv. à 12h

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 30 janvier **— début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 2 février

Bilan sem. 5
ma 3 et me 4 fév.

Soutenance mémoire
je 5 fév.

Soutenance mémoire
ma 3 fév.

Bilan sem. 3
je 5 à 14h et ve 6 fév.

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : lu 9 fév. (année 1) / me 11 et je 12 fév. (les 3 départements)

Journées Portes Ouvertes : vendredi 13 et samedi 14 février

Présentation des départements aux étudiant·es de l'année 1 : jeudi 19 février

VACANCES — du lundi 23 février au dimanche 8 mars

Rendu écrit DNA
mercredi 11 mars avant 12h

Rendu écrit DNA
mercredi 11 mars avant 12h

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : du mardi 17 au mardi 24 mars

Rencontre DNSEP
vendredi 10 avril

Bilan sem. 6
liste définitive DNA
me 25 et je 26 mars

Rencontre DNSEP
me 8 et je 9 avr. à 12h

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2d cycle & commissions de changement d'option
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril

Bilan sem. 6 — liste définitive DNA
lundi 20 à 14h – mercredi 22 avril à 12h

Bilan sem. 8
jeudi 23 et vendredi 24 avril

VACANCES — du lundi 27 avril au dimanche 3 mai

Concours d'entrée : du lundi 4 au mercredi 6 mai

Semaine de préparation des programmes 2025 / 2026 : du jeudi 7 au mercredi 13 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignant·es)

DNA
lu 8 à 14h – me 10 juin

Cérémonie de remise des diplômes
ma 23 juin à 12h

Bilan sem. 4
lu 29 juin à 14h – me 1er juil.

DNSEP
je 11 à 14h et ve 12 juin à 12h

Bilan sem. 8
je 25 et ve 26 juin

Bilan sem. 4
lu 18 à 14h et ma 19 mai à 12h

DNSEP
je 18 à 14h et ve 19 juin

DNA
ma 26 à 14h – je 28 mai à 12h

Cérémonie de remise des diplômes
ma 23 juin à 12h

isdaT

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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, langues, culture des écrans, culture 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;

-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, 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 (programme de 6 intensifs).

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 9, 10, 11 février 2026**, 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 **15, 16, 17 juin 2026**, 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 ;

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 décision de passage en semestre 3 ou l'autorisation de redoubler est prise par la direction, sur proposition du collège des enseignant·es.

Les 60 crédits sont répartis sur les semestres 1 et 2 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté du 8 octobre 2014 modifiant celui du 16 juillet 2013.

La rotation et le calendrier: les étudiant·es sont répartis en deux groupes (A et B) pour les cours, chacun ayant un emploi du temps différent. Au bout de huit semaines, chaque groupe change d'emploi du temps. Pour certains cours nécessitant des effectifs réduits, des sous-groupes sont constitués.

semestre 1: 6 octobre —28 novembre 2025 et 1er décembre 2025—6 février 2026

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

- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Nathalie Bruyère**
  mercredi, jeudi
- **Philippe Grégoire**
  mardi, mercredi
- **Corentin Noyer**
  mercredi, jeudi
- **Margot Criseo**
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Jean-Marc Evezard**
  vendredi
  (semaine impaire) jeudi
- **Hervé Ambal**
  mardi, vendredi
- **Coline Sunier**
  (semaine paire) mercredi, jeudi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Pablo Guidali**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **David Coste**
  jeudi, vendredi
- **Ana Samardžija Scrivener**
  mercredi, jeudi
- **Aude Van Wyller**
- **Olivier Huz**
  jeudi, vendredi
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 1 — semaine paire — groupe A1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan	Travail en atelier / Recherches	**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	**« Bananes numériques »** David
10h-11h				**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
11h-12h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo		**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourgoa
12h-13h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourgoa	**Vidéo : Répliq** ... Thomas Sipp,
13h-14h					**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
14h-15h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
15h-16h				**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	
16h-17h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**English** Adam Scrivener	**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	**Travail en atelier / Recherches**
17h-18h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourgoa	
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine paire — groupe A2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan	Travail en atelier / Recherches	**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	**« Bananes numériques »** David
10h-11h				**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
11h-12h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo		**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga
12h-13h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	
13h-14h					« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
14h-15h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	Travail en atelier / Recherches
15h-16h				**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	
16h-17h			**English** Adam Scrivener	**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	
17h-18h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan		**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine paire — groupe B1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan	Travail en atelier / Recherches	**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	
10h-11h				**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	**« Bananes numériques »** David
11h-12h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo		**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
12h-13h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourgoa	**Vidéo : Répliq** ... Thomas Sipp,
13h-14h					**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
14h-15h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
15h-16h				**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	
16h-17h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**English** Adam Scrivener	**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	
17h-18h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourgoa	**Travail en atelier / Recherches**
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine paire — groupe B2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan	Travail en atelier / Recherches	**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	**« Bananes numériques »** David
10h-11h				**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
11h-12h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo		**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga
12h-13h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
13h-14h			**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	
14h-15h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo	**English** Adam Scrivener	**Idéaction : initiation / découverte** Sandra Aubry	Travail en atelier / Recherches
15h-16h				**Initiation labo argentique** Pablo Guidali	
16h-17h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan		**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
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	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller **initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan **dating graphic design** Margot Criseo		Regarder le design graphique Olivier Huz	**Histoire de l'art contemporain** Stefania Meazza
9h-10h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga **SU** … Sa … Ad …	
10h-11h			**Internet ?** Yeelena De Bels	**R E V** Samuel Aden	**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
11h-12h			**Travail en atelier / Recherches**		
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné **Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran	
14h-15h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet **Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**dating graphic design** Margot Criseo **Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener **English** Adam Scrivener	**R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
15h-16h					
16h-17h					**Travail en atelier / Recherches**
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan		Regarder le design graphique Olivier Huz	**Histoire de l'art contemporain** Stefania Meazza
9h-10h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran / **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga / **SU** … Sa … Ad …	
10h-11h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**dating graphic design** Margot Criseo	**Internet ?** Yeelena De Bels	**R E V** Samuel Aden	**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
11h-12h			**Travail en atelier / Recherches**		
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan / **Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**dating graphic design** Margot Criseo	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener / **English** Adam Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	
14h-15h					**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan		**R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller / **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga	
16h-17h					**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan	Travail en atelier / Recherches	**Surfaces sensibles** Christine Sibran; **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga; **SU** … Sa … Ad …	
10h-11h				**R E V** Samuel Aden	« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
11h-12h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**dating graphic design** Margot Criseo	Internet ? Yeelena De Bels		
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan; **Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran	
14h-15h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**dating graphic design** Margot Criseo	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener; **English** Adam Scrivener	**R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller	**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan			Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné
16h-17h					
17h-18h					Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan	Travail en atelier / Recherches	**Surfaces sensibles** Christine Sibran; **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroraga; **SU** … Sa … Ad …	
10h-11h				**R E V** Samuel Aden	« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
11h-12h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**dating graphic design** Margot Criseo	Internet ? Yeelena De Bels		
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan; **Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran	
14h-15h	**initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet	**dating graphic design** Margot Criseo	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener; **English** Adam Scrivener	**R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller; **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroraga	Travail en atelier / Recherches
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan			
16h-17h					Copie, variation, diffusion David Coste, Valérie du Chéné
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine paire — groupe A1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo ... Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer	Bad taste David Coste
10h-11h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	
11h-12h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry		A table ! photographie Christine Sibran,	
12h-13h				À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre	
13h-14h					
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	Bad taste David Coste
15h-16h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry	English Adam Scrivener	À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Dessiner est aussi une constructi ... mentale Jean-Marc
16h-17h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine paire — groupe A2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo … Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer	Bad taste David Coste
10h-11h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	
11h-12h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry		A table ! photographie Christine Sibran,	
12h-13h				À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre	
13h-14h				A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Bad taste David Coste
15h-16h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	Dessiner est aussi une constructi … mentale Jean-Marc
16h-17h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry	English Adam Scrivener		
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine paire — groupe B1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo ... Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer	Bad taste David Coste
10h-11h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	
11h-12h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry		A table ! photographie Christine Sibran,	
12h-13h				À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre	
13h-14h				A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Bad taste David Coste
15h-16h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	Dessiner est aussi une constructi ... mentale Jean-Marc
16h-17h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry	English Adam Scrivener		
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine paire — groupe B2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo ... Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer	Bad taste David Coste
10h-11h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	
11h-12h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry		A table ! photographie Christine Sibran,	
12h-13h				À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre	
13h-14h					
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Philosophie I Ana Samardžija Scrivener	A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	Bad taste David Coste
15h-16h	Specimen Sandra Aubry	Volume 2 Sandra Aubry	English Adam Scrivener	À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Dessiner est aussi une constructi ... mentale Jean-Marc
16h-17h				R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller	
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire — groupe A1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo … Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Internet ? Yeelena De Bels	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer; A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali; À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Bad taste David Coste
10h-11h					
11h-12h	Sérigraphie Valérie Vernet		Travail en atelier / Recherches		
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener; English Adam Scrivener	A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo		A table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga; Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal	Bad taste David Coste; Dessiner est aussi une constructi … mentale Jean-Marc
15h-16h					
16h-17h	Sérigraphie Valérie Vernet				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire — groupe A2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo … Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Internet ? Yeelena De Bels	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer; A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali; A table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Bad taste David Coste
10h-11h					
11h-12h	Sérigraphie Valérie Vernet		Travail en atelier / Recherches		
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener; English Adam Scrivener	A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo		A table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga; Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal	Bad taste David Coste; Dessiner est aussi une constructi … mentale Jean-Marc
15h-16h					
16h-17h	Sérigraphie Valérie Vernet				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire — groupe B1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo … Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer; A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali; À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Bad taste David Coste
10h-11h					
11h-12h	Sérigraphie Valérie Vernet		Internet ? Yeelena De Bels		
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener; English Adam Scrivener	A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo		A table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga; Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal	Bad taste David Coste; Dessiner est aussi une constructi … mentale Jean-Marc
15h-16h					
16h-17h	Sérigraphie Valérie Vernet				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire — groupe B2

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h				Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo … Stefania Meazza
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer; A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali; À table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga	Bad taste David Coste
10h-11h					
11h-12h	Sérigraphie Valérie Vernet		Internet ? Yeelena De Bels		
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h			Philosophie I Ana Samardžija Scrivener; English Adam Scrivener	A table ! photographie Christine Sibran, Pablo Guidali	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo		A table ! Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga; Dessiner est aussi une construction mentale Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal	Bad taste David Coste; Dessiner est aussi une constructi … mentale Jean-Marc
15h-16h					
16h-17h	Sérigraphie Valérie Vernet				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements pratiques et projets

Ondes à sonder

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné, Aude Van Wyller
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)

RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
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 écrure 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

Semestre 1, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi le cours a lieu toutes les semaines de 14h à 18h

Objectif(s)

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ? Est-il possible de mémoriser une scène en mouvement ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que la mémoire sélective ? Qu'est-ce qu'un·e spectateur·trice ? Quelle est la place d'un·e spectateur·trice, du « re-transcripteur » ? Un·e spectateu·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 ?
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

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, Michelangio Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches, Peter Brook, 1963
Comizi d'Amore, Pier Paolo Pasolini, 1964
Pickpoket, Robert Bresson, 1959
Shara, Naomi Kawase, 2003
Meurtre dans un jardin anglais, Peter Greenaway, 1982
Caravagio, 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, Claire Daulion, Nicolas 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.
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)

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

Horaires

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

Objectif(s)

La pratique du dessin et de la couleur s'exerce dans une relation « responsive » au vivant non humain.
Le jardin botanique devient l'espace d'immersion où cette connaissance permet de relier plutôt que de séparer.
En exerçant son regard et en jouant avec les rapports d'échelles, il s'agit dès lors d'entrer en relation avec « le point de vue du vivant » et les « corps-perspectives » des autres espèces.
Le vivant non humain devient le support et le contexte pour interroger les frontières du dessin. Nous pourrons remettre en question ses définitions et rendre compte des mécanismes et des liens qu'il génère, dans une triangulation constante entre la main, la pensée et l'outil.

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)

- RNCP37226BC06 Développer un langage plastique singulier et sensible.
- RNCP37226BC06 Participer à l'élaboration d'un projet artistique: analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...)
- RNCP37226BC07 Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.)
- RNCP37226BC08 Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique

Contenu

Au premier semestre, sept séances pour rencontrer le champs éditorial du design graphique et tomber amoureuxses (ou non). Il y aura: des fanzines, des journaux, des beaux-livres, des faux-livres.
Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on ne lit pas (et qu'on regarde juste)? Qu'est-ce qui nous agite entre et sur les pages? Comment c'est fait et qu'est-ce que ça fait?
Au programmes des dates: un speed-dating d'ouvrages à la bibliothèque, un livre de livres, un journal sur la presse:
nous travaillerons avec nos coeurs et nos mains – et les photocopieuses – avant de rencontrer les logiciels de mise en page.

Au second semestre, avec étudiant·es qui auront choisi le cours, nous prendrons marques et places dans la salle informatique, en repensant sa signalétique. Cet atelier sera mené en collaboration avec Arhur Épinaux.
La suite du semestre sera consacrée à la mise en page d'une édition sur *une passion*, afin de comprendre les processus de la création éditoriale et d'approfondir ses connaissances techniques sur les logiciels et en typographie.

Bibliographie

- Une sélection de fanzines et auto-éditions
- Une sélection de livres *en tout genres*, du livre de poche au livre d'artistes

- 336 pages 336 books, Prill, Viceli, Cremers, éd. Everyedition
- Le détail en typographie, Jost Hochuli, éd. B42
- LSD 3, a diy issue, éd. Le Signe

R E V

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Aude Van Wyller
Aude Van Wyller, Lionel Delteil, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Vaérie Vernet

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 10h-13h
Samuel Aden et 14h-18h
Samuel Aden, Aude Van Wyller

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 9h-13h
Samuel Aden, Aude Van Wyller et 14h-18h
Samuel Aden, Aude Van Wyller

Objectif(s)

Découvrir le design en faisant du design.
Identifier et expérimenter un processus de concrétisation
Depuis une image mentale jusqu'à un objet tangible.
Du "projet" vers la "situation" en design.
Apprendre à écouter.
Se mettre en disposition pour écouter le réel en mouvement perpétuel.
Faire exister & fabriquer des situations dans le quotidien.

RNCP37226BC01
-Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
RNCP37226BC03
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
RNCP37226BC04
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
RNCP37226BC05
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles.
RNCP37226BC06
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Nous Vivants !

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Horaires

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

Crédit(s)

1

Objectif(s)

- Travailler en équipe
- Participez aux étapes de production
- Identifier les étapes de travail
- Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet

Contenu

Nous Vivants ! Initiation à la sérigraphie
Faire impression en collectif
- Découverte des vocabulaires formels de la sérigraphie
films à la main, empreintes, relevés
- Expérimentez, impression au km
- Cahier de travail, collecte au fur et à mesure du travail (formes, dessins, traces, idées, textes, écritures, photographies, imprimés, cartographies)
- Documentez vos recherches pour accompagner les formes imprimées en une **édition unique**.
- Exposition dans la rue - collage

Bibliographie

à venir, à construire avec la Bibliothèque de l'école

Idéaction : initiation / découverte

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

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 accompagné·es 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.
Travailler en équipe ainsi qu'en autonomie et responsabilité en fonction d'un contexte.
Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
Identifier les étapes de travail.

Contenu

"Répliqûre" est un mot d'invention. Né de la rencontre entre "réplique" et le préfixe allemand "Ur" – le premier état d'une chose – il désigne une pratique de recréation vidéographique initiée par Michel Aubry, David Legrand et Marc Guérini. Il s'agit de refaire à l'identique, sur un plateau ou en décor naturel, une scène de cinéma choisie, en rejouant cadres, éclairages, mouvements de caméra, décors et jeu des acteurs.
À l'exemple de ce groupe d'artistes, vous choisirez, à partir d'un corpus d'extraits de films, une scène que vous serez invités à refaire à l'identique. Une attention particulière sera demandée aux décors, à l'éclairage et au travail en équipe.
Cette année, les répliqûres seront consacrées aux sorcières. Figures insoumises et inquiétantes, elles hantent les écrans depuis des décennies et nous tendent un miroir trouble : celui du pouvoir féminin, du savoir interdit, de la folie douce ou furieuse, de l'extériorité joyeuse et inquiétante. Le corpus mêlera classiques, récits contemporains et formes expérimentales, en dialogue avec les remakes de Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Rainer Oldendorf, Brice Dellsperger ou Guy Maddin – autant de démarches singulières qui explorent, chacune à leur manière, la puissance critique et poétique de la reprise.

Bibliographie

Bibliographie:

- *Endurance de la répétition, surgissement de l'invention: le remake et la fabrique de l'histoire*. de Thierry Davila
- *Vers une pratique communautaire du remake*. de Mickaël Pierson
- *Caliban et la sorcière,* de Silvia Federici, 2016, Éditions La Fabrique
- *Sorcières: La puissance invaincue des femmes* de Mona Chollet, 2018, Éditions Zones
- *Les Sorcières - Une histoire de femmes*, de Céline du Chéné, 2019, Éditions Michel Lafont

Surfaces sensibles

Enseignant·e(s)

Christine Sibran

Horaires

Semestre 1, Options Art, Design et Design Graphique, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-12h30 et 13h-17h

Vendredi 10h-12h

Semaine impaire
Jeudi 9h-12h30 et 13h-16h

Crédit(s)

oui en liaison avec le cours de Pablo Guidali

Objectif(s)

- Mettre en œuvre un projet personnel de création. Expérimenter, élaborer et présenter un projet artistique .
- Se servir des outils analogiques et numériques de conception et de production, dans une démarche éthique.
- Identifier et mobiliser les ressources documentaires et se constituer un corpus de références.

Lieu d'expérimentation et d'apprentissage, le studio permet 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 à documenter ses productions, se constituer un référentiel en relation avec des travaux d'artistes inscrits dans l'histoire de la photographie.

Contenu

Le cours proposera une Initiation à la photographie par le biais d'exercices très précis, prétexte à la découverte des spécificités de l'appareil.
Utilisation de reflex numérique et argentique (réglages de base qualité, format des images, maîtrise de l'exposition, de la profondeur de champ...).
Produire une série, une séquence, tirer des planches contacts numériques et archiver son travail.
A partir d' une sélection de livres d'auteurs iconiques et moins connus de la bibliothèque, les étudiant.e.s pourront découvrir les différents gestes d'artistes et repérer les spécificités propres aux livres de photographies.
Il s'agira de réaliser un projet photographique personnel en utilisant les spécificité du médium et de le présenter à l'ensemble du groupe.

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,

Laboratoire argentique noir et blanc / initiation

Enseignant·e(s)

Pablo Guidali
cours lié avec le cours de Christine Sibran

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
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 de tirages sur papier photosensible.

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.
- 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.
- 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.
- Les produits chimiques utilisés pour le traitement de l'image, leurs fonctions et leur mode d'emploi.
- Réalisation d'un tirage noir et blanc 18 X 24 cm sur papier RC.

Bad taste, crise de la représentation / crise des représentations

Enseignant·e(s)

David Coste

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Vendredi 9h-13h

Semestre 2
Cours au choix
Vendredi 14h-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.

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

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

Horaires

Semestre 2, Option Art
Cours au choix
Lundi 8h30-12h30

Semestre 2, Option Art
Cours au choix
Lundi 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.
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

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 théières, 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 imagene

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

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

Visible/Invisible - Matérialité de l'image

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Horaires

Semestre 2, Options Design et Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Lundi 11h-15h30
à l'atelier de sérigraphie, aussi à la bibliothèque, en 106 et dans les ateliers de 1ère année et 16h-20h
à l'atelier de sérigraphie, aussi à la bibliothèque, en 106 et dans les ateliers de 1ère année

Objectif(s)

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Développer un projet personnel
- Rechercher et identifier des ressources documentaires en matière artistique, scientifique et technique
- Constituer un corpus personnel de références

Contenu

Visible/invisible, un chemin vers un sens caché ?
Rendre visible l'invisible ? Invisible ce qui est visible ?
Il s'agit de questionner les éléments invisibles, ce qui est là dans l'ombre, peu regardé, peu convoqué, ce qui ne se voit pas, ne s'entend pas, ne se sent pas... aussi ce qui est caché, mis de côté, estompé. Par la nature même des choses, échelles, vibrations, fréquences, hors de nos perceptions, ou produit par des volontés dominantes, politiques, sociales ou économiques.
Des éléments qui font partie de notre vie, des détails qui rendent une lecture différente, des composants essentiels mais qui sont visibles et/ou invisibles : le créatif est celui qui regarde et nous amène à voir.
Nous allons apprendre à regarder ce que nous ne voyons pas.
Découvrir les outils d'impression à la main en plus de la sérigraphie, pochoir, tampon, en multiples ou uniques, vers des formes d'éditions diverses selon les besoins
(flyer, affiche, livret, leporello, diorama, transept, kaléidoscope...).
Noter ce qui n'est pas écrit. Confronter, révéler, expérimenter avec les moyens chromatiques magiques, transparence et opacité, avec les moyens formels, trames, échelles et des outils à imaginer (filtres, caches...)

Bibliographie

à venir

À table !

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga
Avec la complicité de l'atelier photo

Horaires

Semestre 2, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Jeudi 9h-12h et 14h-18h

Objectif(s)

Décrypter les codes visuels et symboliques du repas dans l'art et le cinéma.
Développer un langage plastique singulier et sensible à partir du repas comme scène collective.
Expérimenter des formes courtes (vidéo, performance, photo, son) et les articuler dans un projet personnel.
Travailler en équipe : penser le repas comme œuvre collaborative, lieu d'échange et de partage.
Situer sa pratique dans les enjeux contemporains : société, écologie, mémoire.
Constituer un corpus de références et apprendre à l'analyser avec esprit critique.
Valoriser et présenter son projet dans un cadre collectif (projection, exposition, repas partagé).

Contenu

Autour d'une table, on est toujours plusieurs. On partage, on échange, on se confronte. Le repas n'est pas seulement une affaire de nourriture : c'est un **rituel collectif**, une scène où s'exposent nos manières de vivre ensemble.
Pour un cinéaste, c'est une question essentielle : filmer un repas, c'est filmer une société en miniature. Le repas organise l'espace et le temps (service, attente, ruptures), il engage les sens (sons, textures, gestes), il met en jeu des **rapports de pouvoir, de désir, de mémoire**. Chaque banquet, festin ou pique-nique est déjà une mise en scène.
Ce cours vous invite à explorer le repas comme expérience plastique et politique, en vous appuyant sur des films, des œuvres d'artistes, des exercices pratiques et des lectures critiques. Autant de nourritures qui viendront éveiller le regard, aiguiser l'appétit et nourrir une écriture personnelle, singulière et engagée.
Axes de travail artistiques
Le repas comme rituel : de la table familiale aux banquets cérémoniels.
Le corps à table : gestes, rythmes, sensualité, répétition, excès.
Alchimies et matières : métamorphoses culinaires, textures, sons, vapeur.
Conflits et symboles : gaspillage, genres, inégalités, écologie.
Repas au cinéma et en vidéo : du sacré au burlesque, de Buñuel à Rosler.
Certaines séances seront co-animées avec l'atelier photo : nous explorerons ensemble la frontière entre image fixe et image en mouvement, en travaillant la durée, le rythme, l'immobilité et le silence.

Bibliographie

Menu – Filmo-Bibliographie du repas

Entrées (Textes à déguster pour ouvrir l'appétit)
Mary Douglas – « Deciphering a meal » (1972)
Claude Fischler – *L'Homnivore* (1990)
Massimo Montanari – *La faim et l'abondance* (1993)
Carlo Petrini – *Slow Food* (2001)

A table ! photographie

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Pablo Guidali
avec la complicité de l'atelier vidéo

Horaires

Semestre 2, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-12h30

Semestre 2, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 9h-12h30 et 13h-18h

Semaine impaire
Jeudi 13h-16h

Crédit(s)

oui en liaison avec le cours de Pablo Guidali

Objectif(s)

A table vous propose d'initier, développer et faire évoluer un projet photographique. Trouver une forme, l'expérimenter et acquérir les compétences qui permettront de la réaliser. Il s'agira aussi de regarder et d' interroger des travaux d'artistes, des éditions, des catalogues d'expositions en liaison avec le menu proposé.
Puis de documenter et présenter son travail.

- Engager, porter et valoriser une pratique de création
- Concevoir et piloter la mise en □œeuvre d□une création artistique
- Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

Contenu

« On orna de fleurs les vases et les coupes ; on en couronna les convives ; on mangea sous la voûte du ciel, dans les jardins, dans les bosquets, en présence de toutes les merveilles de la nature. » Jean Anthelme Brillat-Savarin
Du banquet au resto U, le plaisir de la table ne dépend que de du lieu, des mets et des personnages qui partagent le repas.

A partir de différentes propositions de travail, (commandes photographiques ciblées, plateaux techniques au studio photo mais aussi expérimentations chimiques au labo n&b), il s'agira de construire une séquence une série de photographies autour du repas, des convives et des recettes qui vont les régaler.

Le sujet proposé est un prétexte pour développer un projet qui permettra d'explorer les spécificité du médium. Expérimenter avec gourmandise la mise en scène, le portrait la forme documentaire/ la fiction. La macrophotographie, la couleur...Et d'acquérir une méthode de travail pour faire évoluer son projet, editing, tirage, maquette.

Volume 2

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

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

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

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.

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet

- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Exprimer ses besoins
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.

Contenu

Palimpseste:
Définition : parchemin dont on a effacé la première écriture, le premier tracé, pour pouvoir écrire un nouveau texte, un nouveau dessin par superposition.

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 :

Capitalis Monumentalis

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Jeudi 9h-13h

Objectif(s)

RNCP37226BC06 :
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
RNCP37226BC07 :
• Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
• Travailler en équipe.
RNCP37226BC08 :
• Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Quelque part entre la monumentalité de l'enseigne, la plasticité des matériaux et la typographie : cet atelier, mené en binôme, vise la production d'un lettrage en volume à une grande échelle (à définir). La réflexion et le point de départ de cet atelier s'articulent autour du mot choisi (contenu), son étymologie, sa nature, sa ou ses définitions, et de sa mise en relation avec des choix formels et plastiques liés aux matériaux utilisés (contenant). Il s'agit donc de mettre en tension et en relation le contenu et le contenant, autrement dit, le fond et la forme.

Dans cet entre-deux se situe bien entendu le choix d'une police de caractères et de ses possibles variables. En effet, la lettre, elle aussi, a ce pouvoir de traduction visuelle et esthétique. Par ses propres variables (chasse, graisse, famille, etc.), la lettre peut teinter, chez le lecteur, l'image du texte, et par extension celle du mot, d'un sentiment, d'un ressenti ou d'une sensation visuelle. Le dessin de la lettre possède sa propre plasticité, ses nombreuses occurrences sont autant de moyens de s'adresser au lecteur, avec un ton et une voix différents.

La production de ce lettrage monumental met donc en tension trois éléments : le choix du mot, le choix des matériaux et enfin le choix de la police de caractères. C'est précisément dans ce triangle de variables que se situe la justesse des choix et la pertinence de la réponse.

Proposition d'atelier menée en étroite collaboration avec l'ensemble des ateliers volumes de l'isdaT.

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif (présentation, méthodologie, séquençage)
• Cours techniques en atelier maquette avec Arnaud Loridan
• Pratique plastique en atelier technique.
• Suivi de projet en binôme

Bibliographie

• Barbara Kruger, installations typographiques
• Robert Indiana, sculpture «LOVE»
• Eric Collette, Arquitetura das Letras

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements théoriques

Histoire de l'art contemporain : faire des mondes

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza

Horaires

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

Objectif(s)

- Accompagner les étudiant·es à se constituer un corpus personnel de références
- Introduire la méthodologie pour Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Accompagner les étudiant·es à réperer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique et à identifier des ressources documentaires en matière artistique, scientifique et technique

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 actuels (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*).

Bibliographie

Bibliographie sélective et ouvrages généraux :

Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain ?* Payot, coll. Rivages Poche / Petite Bibliothèque, 2008
Denys Riout, *Qu'est-ce que l'art moderne ?* éditions Gallimard, 2000
Lynda Nochlin, *Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes?* Thames et Hudson, Londres, 2021
Isabelle Alfonsi, *Pour une esthétique de l'émancipation*, éditions B42, Paris 2019
Brian O'Doherty, *White cube - L'espace de la galerie et son idéologie*, JRP Ringier, Zürich, 2008
Lucy Lippard, *Six Years : the dematerialization of the art object from 1966 to 1972*, University of California Press, 1997
Jean-François Lyotard, *La condition postmoderne*, Les éditions de Minuit, Paris, 1979
Guy Debord, *La société du spectacle*, éditions Gallimard, Paris, 1967
Rosalind Krauss, *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, éditions Macula, 1993

SUPERNATURE

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 9h-10h

Objectif(s)

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 ces relations afin de démultiplier et de faire émerger nos regards critiques.

RNCP37226BC02
Exploiter des données à des fins d'analyse
Développer une argumentation avec esprit critique
RNCP37226BC03
S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère
RNCP37226BC08
Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

Tout artefact a une origine naturelle. Un pneu, un vase, un pantalon, un téléphone, un Doliprane, de la peinture acrylique, un livre etc ...
Ils proviennent tous, sans exception aucune, d’une extraction terrestre.
À travers les millénaires, nous avons appris à façonner et à organiser ces ressources naturelles en fonction de notre minimum vital humain : respirer, boire, manger, dormir, se soigner, se laver, communiquer, se déplacer, jouer, se reproduire.

À une époque récente, au regard de l’humanité, nous avons décidé de nommer par le mot “design” une discipline qui consiste à donner forme à une ressource extraite du sol dans l’optique de faciliter une action essentielle vitale pour notre espèce.
Seulement la discipline n'a toutefois pas attendu que l'on la nomme pour exister.
Dans ce court moment magistral, nous allons survoler des ressources, des techniques et la manière de façonner l'une à l'aide de l'autre afin de découvrir les fondamentaux d'une discipline que l'on appelle ''le design'' aujourd'hui en occident.

Nous allons effectuer ce chemin, de manière non-académique, au travers d'exemples de productions et démarches dans les champs du design.
Attention : ceci n'est pas un cours d'Histoire du design. Il n'existe pas une histoire avec un grand H, mais des histoires avec autant de variations qu'il n'y a de points de vue. Ici il sera donc question d'une histoire subjective du design, la mienne, celle d'un designer, dont la frise chronologique, si frise, il y avait, ressemblerait plus à des gribouillis composés d'une multitude d'ellipses.

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)

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité et en philosophie pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet

Contenu

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

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.

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)

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
RNCP37226BC03 - S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère
RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un large pan de la création visuelle est nommé design graphique dans quelques textes plus ou moins obscurs, alors que le livre, la publicité, les affiches, et toute sorte de documents mis en page existent depuis déjà longtemps. Ainsi, c'est le plus souvent depuis d'autres disciplines que l'histoire du design graphique s'écrit (histoire de l'art, histoire des techniques, sciences sociales…), mettant le plus souvent de côté les formes pour se concentrer sur les contextes, les outils, finalement assez justement : le design graphique est un champ de la création visuelle qui ne cesse de s'effacer derrière les «contenus» qu'il porte, derrière les «messages» qu'il transmet.
Nous traverserons donc les époques en cherchant à faire résonner de nombreux cas d'études, à prêter attention à ces formes qui portent la voix d'autres plutôt que celles de leurs auteurs, à prendre soin de ces images sous contraintes qui sont plus *vues* que *regardées*.

Internet : Formes / Figures / Récits

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

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

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

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse**
  - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de
  - spécialité pour documenter un sujet
  - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
  - Développer une argumentation avec esprit critique
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés**
  - Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
  - Exprimer ses besoins.
  - Travailler en équipe.
  - Analyser un cahier des charges et y répondre.
  - Identifier les étapes de travail.
  - Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
  - Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.
  - Participer à la transmission des arts visuels.

Contenu

Bien que la forme d'Internet soit aujourd'hui assez définie et implantée dans notre quotidien, son utilisation et sa forme intrinsèque auraient pu être tout

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)

- Develop arguments with a critical mindset
- Communicate orally and in writing, clearly and unambiguously, in English. (RNCP37226BC03)

Contenu

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
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 Torrione: *Practicando los verbos. Cuaderno de ejercicios para aprendizaje y revisión del sistema verbal castellano*, ed. Ophrys, 2022.
• *Dictionnaire espagnol Le Robert & Collins Poche*, ed. Le Robert, 2022.

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 2025 - 2026

AIRA

(AIRA) Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales

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
Une fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

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

Contenu

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

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Intensifs

Bonjour : Demain !

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Horaires

Semestre 2, Option Design
Cours obligatoire
Mardi Du 10 au 13 février 2026

Mercredi Du 10 au 13 février 2026

Jeudi Du 10 au 13 février 2026

Vendredi Du 10 au 13 février 2026

Objectif(s)

• Travaille en groupe :

Bloc 6 RNCP
Apprendre à s'engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique collectif en design,
– se positionner dans une dynamique collective et collaborative,
– communiquer sur ses compétences au sein d'un collectif,
– participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception à travers les maquettes,
– développer un langage plastique singulier et sensible.

• Apport technique :

Bloc 8 RNCP
– constituer un corpus personnel de références sur une thématique donnée,
– rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils…) en matière artistique, scientifique et technique,
– savoir mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique.

Contenu

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 périurbain, 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.

Les projets pourront prendre la forme d'utopies, de dystopies ou d'uchronies, des premières utopies, en passant par les radicaux, jusqu'à aujourd'hui.
En partant de situations actuelles (tensions, crises…), de métiers (arrivée de l'IA, ubérisation 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.

Pendant les 4 jours
Mardi :

Intensif année 1 design graphique du 10 au 13 février 2026

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Du mardi 10 au vendredi 13 février 2026

Contenu

Intensif design graphique du 10 au 13 février 2026, le contenu sera précisé ultérieurement.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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. 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, du design, du design graphique; 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 théoriques du cycle 1 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.

En raison des dates des évaluations semestrielles, les cours théoriques du semestre 4 prendront fin le 7 mai 2026.
Ceux du semestre 6 prendront fin le 20 mars 2026.
À partir de ces dates, le travail avec les enseignant·es se poursuivra sous d'autres modalités.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements théoriques

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)

– Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique.
– Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
– Constituer un corpus personnel de références.
– Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
– Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
– Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
– Développer une argumentation avec esprit critique.

Contenu

Ce cours entend apporter un éclairage sur les conditions d'apparition du design à une certaine époque de l'industrie. Qu'appelle-t-on industrie ? Comment le design s'est-il positionné à l'égard de techniques et de modes de production industrielle ? Comme un allié ? comme un collaborateur critique ? en opposition avec la production industrielle ? À travers la lecture de textes de designers ou d'artistes (W.Gropius, L.Moholy Nagy, W.Morris, E.Sottsass, A.Branzi), nous ferons émerger différentes idées du design.
Il s'agira d'amener des éléments de connaissance sur différentes écoles (Bauhaus, école d'Ulm, Institut de l'environnement) et à travers elles, de mener une réflexion sur les pédagogies (l'enseignement) du design, chacune d'elle, étroitement liées à un contexte historique, économique et politique particulier incarnant une manière de penser le design, une certaine vision de la société.
A travers des études de cas pratiques, des descriptions et analyses d'objets et d'architecture, nous montrerons que s'il existe une modernité qui prône l'idéologie du progrès, soutient l'accélération, la massification et l'automatisation de la production pour nous délivrer des tâches de subsistance, une autre modernité existe - que l'on retrouve dans les écrits de Prouvé, Perriand, Gropius, Moholy Nagy et d'autre, une modernité qui cherche à utiliser sobrement des techniques et des matériaux, une modernité très tôt consciente des ravages d'une production entièrement soumise à des facteurs économiques. Nous montrerons que le design aura été, dès ses premiers temps, une autre manière de conduire l'industrie, une manière de dérouter les capacités industrielles, une manière de penser la technique avec discernement.

L'évaluation porte sur la réalisation d'un exposé oral (10-15 min) présentant l'analyse d'une ressource théorique et la rédaction d'un article approfondissant la réflexion autour d'une problématique spécifique au design, en tenant compte des normes de citation et de référencement.
A partir du mois d'avril, alors que les cours s'interrompent pour les 3e années, cet intensif évoluera vers des ateliers théoriques dédiés aux seuls étudiants de 2e année design, axés sur la méthodologie du corpus et l'articulation entre références théoriques et projets de design.

Bibliographie

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)

Développer une connaissance de l'histoire de l'art – en particulier de l'art contemporain – par l'acquisition d'outils méthodologiques et de repères historiques et conceptuels.
Apprendre à approfondir cette connaissance par soi-même et à se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque : identifier et sélectionner avec esprit critique des ressources pour documenter un sujet, constituer un corpus personnel de références, initier un travail de veille en lien avec son activité dans les domaines de l'art ou du design.
Apprendre à restituer sa compréhension de l'histoire et de la théorie de l'art : développer une argumentation avec esprit critique, se servir des différents registres d'expression orale et écrite, aussi bien seul·e qu'en travaillant de façon collective ou collaborative.
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 un travail de recherche documentaire, 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*, 1 | 2024 : "Autonomie", mai 2024.
- Thomas Golsenne et Clovis Maillet, *Un Moyen Âge émancipateur*, Paris, Même pas l'hiver, 2022.
- Griselda Pollock, *Féminisme et pédagogie au cœur des formations artistiques – 40 ans d'expérience*, Nice, Villa Arson, 2025
- Rijin 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.
- Revues [imprimées et/ou en ligne] : *AOC* ; *Artforum ; Cahiers du MNAM ; e-flux journal* ; *Hyperallergic* ; *Perspective*.

Outils méthodologiques | Écrit DNA

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 9h-12h
mer. 5 nov. 2025, lun. 24 nov. 2025, mer. 3 déc. 2025 (séance le matin + rdv individuels l'après-midi), mer. 17 déc. 2025 (séance le matin + rdv individuels l'après-midi), lun. 26 janv. 2026.

Objectif(s)

- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Cet intensif propose une méthodologie alternant exercices d'écriture et découverte de différentes manières d'écrire empruntées à la littérature, afin de nourrir une approche sensible et critique de l'écrit DNA. En troisième année, les étudiant·es doivent produire un écrit personnel qui accompagne le diplôme national d'art (DNA). Cet atelier propose d'ancrer ce travail dans l'analyse d'une pratique ou d'un champ spécifique du design contemporain, en lien avec leur propre regard et leur expérience. Il s'agit de choisir une approche du design parmi celles qui traversent aujourd'hui les débats et les pratiques : "design d'objet", "design de service", " design social", "design critique", "design d'information", pratique d'éco-conception dans le champ du design, "didactique visuel", "open design", etc.
Chaque étudiant·e sera invité·e à partir d'une situation, d'un objet ou d'un projet concret représentatif de la pratique choisie. L'enjeu est d'en proposer une lecture attentive, rigoureuse et personnelle : développer un sens aigu de l'observation, apprendre à nommer avec précision, à décrire finement, et à interroger ce que cette pratique engage – dans ses formes, ses usages, ses enjeux.
Ce travail sera nourri par un corpus restreint de deux à trois références théoriques ou critiques, issues de la culture du design ou de champs connexes (sciences humaines, littérature, sociologie...), qui permettront d'enrichir et de mettre en tension l'analyse produite. L'atelier propose ainsi une méthode pour articuler écriture, observation, recherche et lecture critique, à travers différents formats expérimentaux (récit, essai, analyse descriptive...).
Il s'agit in fine d'être capable de situer une pratique, d'en questionner les contours et les enjeux, et d'en proposer une lecture sensible et argumentée.

Le travail d'écriture initié dans le cadre de l'intensif se prolongera sur plusieurs semaines ; chaque étudiant·e sera accompagné·e par un·e tuteur·rice qui assurera un suivi individualisé et des relectures régulières.

Bibliographie

-V.Flusser, *Le Geste d'écrire*, extrait du N°8 de la revue Flusser Studies – May

Philosophie III | Visualiser un problème

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 13h-14h

Objectif(s)

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité et en philosophie pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet

Contenu

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.

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 ?

Talking about design 2

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours au choix
Vendredi 16h30-18h

Objectif(s)

- Develop arguments with a critical mindset
- Communicate orally and in writing, clearly and unambiguously, in English. (RNCP37226BC03)

Contenu

The content of this class is created collectively by the students through discussing student's work in progress as well as themes and ideas in modern/contemporary design. 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!

Philosophie II | Spatialisation

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestres 3 et 4, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 18h-20h

Objectif(s)

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité et en philosophie pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet

Contenu

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.

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.

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)

Développer une connaissance de l'histoire de l'art – en particulier de l'art moderne et contemporain – par l'acquisition d'outils méthodologiques et de repères historiques et conceptuels.
Apprendre à approfondir cette connaissance par soi-même et à se situer vis-à-vis des pratiques artistiques de notre époque : identifier et sélectionner avec esprit critique des ressources pour documenter un sujet, constituer un corpus personnel de références, initier un travail de veille en lien avec son activité dans les domaines de l'art ou du design.
Apprendre à restituer sa compréhension de l'histoire et de la théorie de l'art moderne et contemporain : développer une argumentation avec esprit critique, se servir des différents registres d'expression orale et écrite, seul·e ou en travaillant de façon collective ou collaborative.
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. 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 étudiera ces phénomènes ainsi que de multiples démarches artistiques qui ne se définissent pas nécessairement sous un angle relationnel, mais qui n'échappent pourtant pas à une existence sociale, celle-ci concernant 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) du point de vue des modes de socialité et des rapports sociaux dont elles résultent, qu'elles produisent, ou dont elles témoignent. Ce faisant, il s'agira d'observer comment l'art et les artistes se positionnent face à la société et dans celle-ci.

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, 2001.
- Charles Harrison et Paul Wood (éd.), *Art en théorie, 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997, réed. 2007.
- Daniel Soutif (dir.), *L'art du XXe siècle, De l'art moderne à l'art contemporain : 1939-2002*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2005.

L'art en société (bibliographie sélective)

- 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.
- Jérôme Dupeyrat, *En grève, Art et conflit social*, Toulouse, éd. Lorelei, 2024,

Talking about design

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours au choix
Lundi 11h-12h30

Objectif(s)

- Develop arguments with a critical mindset
- Communicate orally and in writing, clearly and unambiguously, in English. (RNCP37226BC03)

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. The aim is to help the student to develop confidence and to communicate their ideas about the world of Design in English. 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 Torrione: *Practicando los verbos. Cuaderno de ejercicios para aprendizaje y revisión del sistema verbal castellano*, ed. Ophrys, 2022.
• *Dictionnaire espagnol Le Robert & Collins Poche*, ed. Le Robert, 2022.

Séminaire État des recherches

Enseignant·e(s)

Collégiale, professeur·es toutes les options

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
Jeudi 9h-11h
selon calendrier, 3 à 4 séances dans l'année

Crédit(s)

1

Objectif(s)

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
RNCP36752BC08 - Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique

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 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.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

AIRA
cycle 1

(AIRA) Atelier écriture : imprime, ne déprime pas

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Jeudi 17h-20h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

L'objectif du séminaire est d'aider les étudiant·es à assumer une démarche d'écriture et à concevoir comment celle-ci peut s'intégrer dans leur pratique artistique personnelle pour élaborer un langage plastique singulier et sensible. Comprendre l'écriture comme un outil utile pour identifier et mobiliser langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire.

Présenter un projet artistique d'écriture dans un espace physique ou virtuel adéquat et cohérent. Se confronter à un regard extérieur dans le cadre d'une dynamique collective et collaborative, ainsi que d'adopter une approche éthique et éco-responsable et de promouvoir ces démarches.

Contenu

L'atelier a lieu toutes les deux semaines et il est un moment de partage et d'échange autour des textes produits. Il permet aux étudiant·es de se réunir dans différents lieux, choisis collectivement, pour lire ce qu'ils et elles ont écrit et comprendre les relations subjectives et objectives qu'ils et elles entretiennent avec leurs formes d'écriture. Ces lectures, suivies de discussions, permettent aussi d'expérimenter des formes de présentation et de diffusion du texte, tout en questionnant l'adresse de celui-ci. De la page à l'architecture, nous observerons également comment l'écriture peut transformer l'espace qui l'accueille, et être transformée par celui-ci.

À la fin du semestre, nous organiserons un événement public avec des lectures collectives performées dans un espace extérieur à l'école, et une publication collective sera également envisagée.

(AIRA) Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales

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
Une fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

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

Contenu

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

(AIRA) Séminaire écriture : les artistes écrivent

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Mercredi 14h-17h
dates du séminiare selon calendrier : 15 octobre, 29 octobre 2025, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1er avril, 13 mai 2026

Objectif(s)

L'objectif du séminaire est de permettre aux étudiant·e·s d'aborder les écrits de différents artistes afin de comprendre la portée de l'écriture dans l'art en découvrant la singularité des pratiques d'écriture et les multiples formes d'usage de ce médium, qui apparaît comme élément constitutif du projet artistique.

Situer l'écriture artistique comme partie intégrante des langages artistiques contemporains dans une perspective historique, et également assumer l'écriture comme un outil déterminant pour identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.

Contenu

La pratique artistique et l'écriture entretiennent depuis longtemps une relation serrée. Qu'elle accompagne les processus de création ou qu'elle constitue un médium à part entière, l'écriture nourrit une multitude de démarches. Cet atelier s'ouvre aux différentes approches de l'écriture dans l'art contemporain, et permet observer comment l'écriture dans l'art se situe dans un entre-deux : entre les textes qui accompagnent la pratique et les textes qui sont (et font) la pratique, entre les concepts et les formes, entre l'espace et le corps, entre le processus et le résultat, entre la voix et le discours, entre la fiction et la non-fiction, entre l'énonciation et l'interprétation, entre la théorie, la pratique, la poétique, le manifeste, la performance ou le scénario.

Le séminaire a lieu une fois par mois et nous travaillons à partir de lectures collectives et d'entretiens avec des artistes qui placent l'écriture au centre de leur pratique avec des pratiques d'écriture et de stratégies très diverses.

Bibliographie

Quim Pujol, *Other forms of presence*, Varamo press, 2024
Ariella Aïsha Azoulay, *La résistance des bijoux: Contre les géographies coloniales*, Rot-Bo-Krik, 2023
Hito Steyerl, *Formation en mouvement, textes choisis*, Berlin, Spector Books – Paris, Centre Pompidou, 2021
Éric Fassin, Joana Masó, *L'art c'est la vie, Else von Freytag-Loringhoven critique de Marcel Duchamp, Éditions Macula, 2025*
Écritures d'artistes: ces artistes qui écrivent,
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-art-est-l-ecriture

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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'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 lundi 9 mars 2026 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 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 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 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

- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Aude Van Wyller**
- **Corentin Noyer**
  mercredi, jeudi
- **Rémy Lidereau**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **David Coste**
  jeudi, vendredi
- **Arnaud Loridan**
- **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
- **Laurence Cathala**
  (semaine impaire) jeudi, vendredi
- **Françoise Goria**
  (semaine paire) jeudi, vendredi
  (semaine impaire) lundi, mardi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**	**Los reyes del mundo** Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller **État des recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h	**RDV de suivi Run Run** Jerôme Dupeyrat			**RDV de suivi Soutien technique photo** Francoise	
12h-13h					
13h-14h					**English** Adam Scrivener
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Los reyes del mundo** Thomas Sipp	**Fléaux numériques** Étienne Cliquet **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Travail en atelier / Recherches**	
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h				**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	**RDV de suivi Run Run** Sarah Holveck	**PPP 1** Simon Bergala	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller	**Graphomanies** Laurence Cathala
10h-11h		**RDV de suivi Soutien technique photo** Francoise Goria			
11h-12h	**RDV de suivi Run Run** Jerôme Dupeyrat	**PPP 1** Simon Bergala		**État des recherches**	
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h					**English** Adam Scrive ...
14h-15h	**Qui a vu le zèbre ?** Françoise Goria	**Run Run** Sarah Holveck, Jerôme Dupeyrat	**Fléaux numériques** Étienne Cliquet	**RDV de suivi Graphomanies** Laurence Cathala	**Tout-monde** Simon Bergala, Samuel Aden
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h					
17h-18h		**Microéditi ...** Christine Sibran, Valérie Vernet			
18h-19h					**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**	**Los reyes del mundo** Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Communes et mystères** Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon **État des recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h	**RDV de suivi Run Run** Jerôme Dupeyrat			**RDV de suivi Soutien technique photo** Francoise	
12h-13h					
13h-14h					**English** Adam Scrivener
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Los reyes del mundo** Thomas Sipp	**Fléaux numériques** Étienne Cliquet **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Liderea... Aude Van Wyller, Corentin Noyer	**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h				**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	**RDV de suivi Run Run** Sarah Holveck	**PPP 1** Simon Bergala	**Communes et mystères** Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon	**Graphomanies** Laurence Cathala
10h-11h		**RDV de suivi Soutien technique photo** Francoise Goria		**État des recherches**	
11h-12h	**RDV de suivi Run Run** Jerôme Dupeyrat	**PPP 1** Simon Bergala			
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h				**RDV de suivi Graphomanies** Laurence Cathala	**English** Adam Scrive ...
14h-15h	**Qui a vu le zèbre ?** Françoise Goria	**Run Run** Sarah Holveck, Jerôme Dupeyrat	**Fléaux numériques** Étienne Cliquet	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer	**Tout-monde** Simon Bergala , Samuel Aden
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h					
17h-18h		**Microéditi ...** Christine Sibran, Valérie Vernet			
18h-19h				**Philosophie II** Ana Samardžija	
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
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	**Logique de la collection** Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	**Communes et mystères** Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon **État des recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h	**Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)**			**RDV de suivi** **Soutien technique photo** Françoise	**English** Adam Scrivener
12h-13h					
13h-14h				**Philosophie III** Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Maquette & imaginaires du trouble** Sarah Holveck, David Coste, Lény Lecointre, Arnaud Loridan	**"Be Water"** Françoise Goria
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				**(AIRA) Atelier écriture** Mireia Sallarès	
18h-19h					
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	Logique de la collection Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Communes et mystères Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon	RDV de suivi Maquette et imaginaire du trouble Sarah Holveck
10h-11h		RDV de suivi Soutien technique photo Françoise Goria		État des recherches	
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)	PPP 2 Simon Bergala			English Adam Scrive …
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Phil … III Ana Sa…	La Vallée des Merveilles Laurence Cathala, Sarah Holveck
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	PPP 2 Simon Bergala	PPP 2 Simon Bergala	Maquette & imaginaires du trouble Sarah Holveck, David Coste, Lény Lecointre,	Tout-monde Simon Bergala, Samuel Aden
15h-16h				RDV de suivi Graphomanies Laurence Cathala	
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches			
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Travail en atelier / Recherches		Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	1 pour 1 Corentin Noyer	Logique de la collection Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	Maquette & imaginaires du trouble Sarah Holveck, David Coste, Arnaud Loridan,	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h							
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				RDV de suivi Soutien technique photo Françoise	English Adam Scrivener
12h-13h							
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet		
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches	Transimages Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	"Be Water" Françoise Goria
15h-16h						
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat					
17h-18h					(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
18h-19h						
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	1 pour 1 Corentin Noyer	Logique de la collection Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener Maquette & imaginaires du trouble Sarah Holveck, David Coste, Arnaud Loridan, État des recherches	RDV de suivi Maquette et imaginaire du trouble Sarah Holveck
10h-11h		RDV de suivi Soutien technique photo Françoise Goria			
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)	PPP 2 Simon Bergala			English Adam Scrive …
12h-13h					
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa	Phil … III Ana Sa … Scri … Étie …	Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	PPP 2 Simon Bergala	PPP 2 Simon Bergala	Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden	La Vallée des Merveilles Laurence Cathala, Sarah Holveck
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches		RDV de suivi Graphomanies Laurence Cathala	
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Travail en atelier / Recherches		Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements pratiques et projets

"Be Water"

Enseignant·e(s)

Françoise Goria

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 14h-20h
(tables de travail par groupes de 3 ou 4, suivant calendrier)

Objectif(s)

Utiliser les outils numériques liés aux traitements de l'image et du texte
Prendre en compte les enjeux sociétaux liés à l'écologie dans la conduite de son activité
S'engager dans une dynamique collective et collaborative
Présenter un travail artistique dans un espace physique adéquat
Constituer un corpus personnel de références
Développer une argumentation avec esprit critique
Identifier les enjeux contemporains pour la création
Communiquer sur ses réalisations personnelles au sein d'un collectif
Travailler en équipe
Repérer les autres champs de connaissances impliqués par sa pratique
Construire un travail personnel

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 demande : qu'est-ce que cela fait au féminisme, à ses théories et à ses

1 pour 1

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 6, Options Art et Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

RNCP37226BC04 :
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
RNCP37226BC05 :
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
RNCP37226BC06 :
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).

Contenu

Le designer graphique quitte par moments son statut de designer en tant que tel. Il affirme parfois sa posture d'éditeur comme Christophe Keller, d'auteur comme François Chastanet et même d'artiste, en s'affranchissant de la commande comme Fanette Méllier ou encore Frédéric Teschner. Mais plus personne n'est à sa place. La figure de l'artiste, elle aussi, n'en fait qu'à sa tête, en s'octroyant la casquette de designer graphique, comme Ed Ruscha ou encore Eric Tabuchi.

Parfois, ces deux figures collaborent ensemble, chacun sur son territoire, chacun sur son terrain et en même temps en affirmant par endroits, par un geste (choix du papier, du format, des caractères typographiques, de la mise en page...) l'implication et la posture du designer dans un travail éditorial. C'est précisément ici que se trouve l'intérêt de cette collaboration fructueuse et enrichissante, quand le travail de l'artiste, par sa densité, par sa profondeur, vient nourrir et soutenir avec pertinence l'hypothèse de travail formulée par le designer graphique. Dans une dynamique semblable, un étudiant de l'option Design Graphique va à la rencontre d'un étudiant de l'option Art dans le but d'envisager une collaboration sur la durée du semestre. Les étudiants impliqués partagent leurs travaux respectifs, ils échangent et entament la conception éditoriale d'un portfolio. En plus de la mise en forme du portfolio, l'étudiant en design graphique se charge de produire un caractère typographique «de geste», décliné en une seule graisse et dédié au titrage et au contexte éditorial du portfolio. Ce caractère est imaginé à partir du travail de l'étudiant de l'option Art, il incarne par sa forme et sa plasticité son travail personnel.

Bibliographie

• Norman Potter, Qu'est ce qu'un designer : objets, lieux, messages (1969), trad. Gilles Rouffineau et Damien Subotticki, Paris, éd. B42, 2011.
• Jérôme Saint-Loubert Bié et Catherine de Smet, Le graphiste, l'artiste et le livre. Le rôle du design graphique dans l'édition d'art contemporain, séminaire, École des beaux-arts de Rennes, 2008
• Auteurs divers, Double page : 50 graphistes, 100 livres d'art, 10 ans, Paris, éd. B42, 2010
• Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d'artiste, Paris, éd. Mot et le reste / Bibliothèque nationale de France, 2012

Communes et mystères

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestres 4 et 5, Option Art
Cours obligatoire
Jeudi 9h-12h

Objectif(s)

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité et en philosophie pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
- Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.

Contenu

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 ».

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.

La Vallée des Merveilles (Mes orteils d'un côté, mes doigts crispés de l'autre)

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Sarah Holveck

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 13h-17h
1 semaine sur 2

Crédit(s)

3

Objectif(s)

- Développer un projet personnel articulant pratique graphique, volume et espace, avec une attention pour des questions de supports et leurs matérialités
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation
- Identifier les étapes de travail
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (dessins, maquettes, prototypes, éditions, imprimés...)
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création
- Constituer un corpus personnel de références dans les champs des arts graphiques (dessin, image), de la sculpture et de l'installation
- Développer une argumentation avec esprit critique

Contenu

Ce cours articulera pleinement dessin, sculpture et installation à partir de l'expérience sensible et l'étude d'un lieu, choisi par vos soins et relativement accessible, dont la charge ou la·les situation(s) sociale(s), historique(s), politique(s), comme les imaginaires qu'il suscite vous importent.
Nous vous demanderons de construire une documentation de ce lieu par la captation photographique, le prélèvements, la collecte d'objets, la recherche d'archives ou l'invention de protocoles expérimentaux associant dessin et observation comme autant d'opérations vous permettant d'observer la façon dont nos perceptions et nos corps interagissent avec les espaces que nous traversons. Il s'agira de porter une attention particulière aux gestes, médiums et matériaux mobilisés. Ceux-ci seront envisagés comme un ensemble d'actions d'extraction et de fragmentation affirmant les prémices d'un regard singulier sur cet espace.
À partir de ces éléments plastiques rassemblés, nous chercherons, par la multiplication des manipulations, comment les étirer jusqu'à trouver le point limite de leur élasticité. Ce travail expérimental sera axé sur la variation de traitements d'images, la reproduction des objets, la fabrication de supports, etc., des choix qui permettront d'abstraire ces documents de leur contexte tout en continuant à lui faire écho. Ce travail vous conduira à élaborer progressivement des objets plus autonomes, oscillant entre planéité, volume et dialogue avec l'espace de monstration, dans une recherche constante d'équilibre, de tensions, de conflits ou de dialogues.
Dans cette transformation incessante de la matière recueillie, il s'agira aussi de permettre à vos formes d'exister dans un état fluide, au bord de la forme et de

Logique de la collection

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

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

Objectif(s)

Collecter des choses existantes de manière à réaliser quelque chose d'autre et de nouveau avec le médium de son choix. Cheminer dans une collection et y trouver matière à penser et à faire. Se préparer ainsi au processus de recherche inhérent au second cycle d'une école supérieure d'art.
Par la visite des réserves de collections de certains musées à Toulouse, cerner plus précisément où vont les œuvres et pourquoi elles se côtoient dans des collections, selon quelles logiques. En chemin, ce cours pourra contribuer à l'élaboration d'une table de recherche pour le DNA ou à l'écrit DNA. Plus généralement, il aidera à concrétiser le choix de devenir artiste aujourd'hui.

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
> Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet

RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
> Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
> Développer un langage plastique singulier et sensible.
> Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
> Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
> Constituer un corpus personnel de références.

Contenu

En encourageant la collecte et la collection dans le processus artistique, le cours vise à introduire l'idée centrale qu'être artiste aujourd'hui consiste à regarder et à choisir autant qu'à réaliser de ses propres mains. Depuis l'invention du ready-made par Marcel Duchamp il y a plus d'un siècle, choisir et détourner des choses existantes n'a cessé de configurer l'art avec des conséquences fondamentales que nous proposerons d'expérimenter individuellement et collectivement, en s'inspirant de certaines œuvres contemporaines.

Comprendre les logiques de la collecte et de la collection suppose de sortir de son cercle intime, familial et immédiat et de s'interroger sur ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas socialement et artistiquement parlant. Derrière la notion de valeur se noue des questions de pouvoir économique, de postérité et d'histoire, de désir et de jalousie. Selon les termes de Fredric Jameson, il s'agit "*non pas d'enraciner l'art dans son contexte social mais bien plutôt le dévoiler comme étant déjà essentiellement social dans sa matière même*".

Maquette & imaginaires du trouble

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, David Coste, Lény Lecointre, Arnaud Loridan
Arthur Epineau, Arnaud Loridan, Lény Lecointre, Nicolas Loridan

Horaires

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

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

Crédit(s)

3

Objectif(s)

Explorer les usages, les statuts et les modes de présentation de la maquette comme médium artistique contemporain et constituer un corpus personnel de références.
Développer un projet personnel en élaborant un langage plastique singulier et sensible, articulant image et volume.
Mettre en œuvre et expérimenter diverses méthodes de conception et de fabrication sur des objets uniques ou en série, à travers le dessin, le volume, la photographie, l'édition ou l'imprimé.
Acquisition d'un savoir-faire en relation étroite avec les pôles techniques maquette, moulage/modelage, menuiserie, métal, numérique, photo, édition, vidéo et pratiques sonores.
Développer une réflexion sur la médiatisation du travail, que ce soit à travers l'exposition, la photographie, le tirage ou le livre.

Contenu

L'objectif de l'atelier est de questionner la maquette comme médium, inscrit dans des enjeux de représentation contemporains. Les étudiants seront amenés à rechercher la place de la maquette dans leur production tant sur le plan de l'image que du volume.

La frontière entre maquette et sculpture, décor ou diorama 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, des paradoxes prolongés par son ambiguïté plastique, qui font d'elle une image physiquement présente dans l'espace et à l'inverse un objet fait pour l'image.

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, autant qu'une finalité pour affecter, étendre la réalité ou, du moins, la faire vibrer par endroits.

Ces questions seront abordées au premier semestre sur le plan théorique et

Post Painting Practices 2

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mardi 11h-13h et 14h-16h

Mercredi 14h-17h

Objectif(s)

- Observer une multitude de travaux relevant de la peinture (en un sens étendu), des pratiques textiles, ou de l'assemblage incorporant ces éléments.

- Développer une pratique par l'expérimentation, par une pensée des matériaux, des outils, des langages et processus qu'ils déploient.

- Développer un projet personnel dans le champs de la peinture et ou du textile, et ou de l'assemblage de matériaux / mediums.

RNCP :
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Développer un projet personnel.
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Post Painting Practices est un atelier dédié aux démarches picturales et à l'emploi d'un ensemble de matériaux, de techniques et d'espaces qui aujourd'hui subvertissent les catégories matériels et conceptuels de « tableau » et de « peinture ». L'atelier est aussi dédié aux démarches utilisant des outils numériques, ou procédant par assemblage de matériaux et qui se rapportent à une dimension de "la peinture", ou encore aux pratiques textiles, notamment quand elles s'élaborent comme une alternative à l'espace et à l'idéologie du tableau.

L'atelier « **Post Painting** » emprunte son nom à la recherche menée par Marie de Brugerolles « Post-Performance futur » , une investigation qui met à jour la diversité des pratiques performatives dans leurs singularités et leurs devenir, à l'opposé d'une lecture qui chercherait à les réunir pour les comprendre à partir de l'idée historique et obsolète de "performance".*
Ici « Post Painting » ne signifie pas "après", comme si le temps de la peinture

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)

- Se servir des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.

Contenu

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.

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.

Cette année, ces explorations s'articuleront autour d'une question centrale : qu'est-ce qui fait "communauté" ? Quels gestes, quels récits, quelles expériences partagées permettent à un groupe de se reconnaître comme tel – qu'il s'agisse d'une communauté de voisinage, d'engagement, d'affect, de

Qui a vu le zèbre ?

Enseignant·e(s)

Françoise Goria

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Lundi 14h-20h
(tables de travail par groupes de 3 ou 4, les mardis après-midi en semaine impaire et les vendredis matin en semaine paire)

Objectif(s)

Utiliser les outils numériques liés aux traitements de l'image et du texte
Prendre en compte les enjeux sociétaux liés à l'écologie dans la conduite de son activité
Développer un langage plastique singulier et sensible
S'engager dans une dynamique collective et collaborative
Articuler la conception d'une production avec sa réalisation
Mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique
Identifier les enjeux contemporains pour la création
Communiquer sur ses réalisations personnelles au sein d'un collectif
Présenter un travail artistique dans un espace physique adéquat
Construire un travail personnel

Contenu

Nous voyons et nous sommes vus aussi. Il faut parfois échapper aux caméras de surveillance. Que voit-on, qui nous voit et comment ? Si on fabrique des objets, si on imagine des performances c'est pour les exposer aux autres. Oui, les bestioles (êtres humains compris) sont présentes le unes pour les autres. Nous devons de toute urgence réapprendre à nous accorder, à nous rendre plus apte à pratiquer les arts de bien vivre en symbiose. Ce monde plus vivable, qui est à construire, Donna Haraway l'appelle : le Chthulucène.

Photophone, télescope, scanner, caméra UV ou caméra endoscopique, GPS, filtres, téléobjectif, rayons x, fisheye, casque de réalité virtuelle, sténopé, voilà la panoplie pour voir autrement. Nos machines à voir ouvrent sur des mondes insoupçonnés jusqu'alors. Nous prolongerons et éparpillerons l'expérience de Brunelleschi qui, à la Renaissance, regarda le baptistère désert de Florence à travers un petit panneau de bois perforé pour inventer la perspective et avec elle le point de vue fixe et unique.

Dans son livre "Qui a vu le zèbre ?" Thibault De Meyer rapproche cette expérience des nombreuses découvertes faites depuis par les éthologues qui 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 kaléïdoscope : "C'est comme ça que les crabes voient.".

La prise de conscience de multiples points de vue subjectifs, humains et non-humains, nous incitera à "faire varier les yeux" en accentuant soit le caractère incarné de la vision, soit sa dimension technologique. Puis à imaginer des agencements, des combinaisons dans l'espace (expositions) et dans le temps (performances) de ces multiples façons de voir afin qu'elles puissent interagir.

Nous nous appuierons sur des œuvres contemporaines qui ont largement remis

Post Painting Practices 1

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mardi 11h-13h

Mercredi 9h-12h30

Objectif(s)

- Observer une multitude de travaux relevant de la peinture (en un sens étendu), des pratiques textiles, ou de l'assemblage incorporant ces éléments.

- Développer une pratique par l'expérimentation, par une pensée des matériaux, des outils, des langages et processus qu'ils déploient.

- Développer un projet personnel dans le champs de la peinture et ou du textile, et ou de l'assemblage de matériaux / mediums.

RNCP :
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Développer un projet personnel.
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Post Painting Practices est un atelier dédié aux démarches picturales et à l'emploi d'un ensemble de matériaux, de techniques et d'espaces qui aujourd'hui subvertissent les catégories matériels et conceptuels de « tableau » et de « peinture ». L'atelier est aussi dédié aux démarches utilisant des outils numériques, ou procédant par assemblage de matériaux et qui se rapportent à une dimension de "la peinture", ou encore aux pratiques textiles, notamment quand elles s'élaborent comme une alternative à l'espace et à l'idéologie du tableau.

L'atelier « **Post Painting** » emprunte son nom à la recherche menée par Marie de Brugerolles « Post-Performance futur » , une investigation qui met à jour la diversité des pratiques performatives dans leurs singularités et leurs devenir, à l'opposé d'une lecture qui chercherait à les réunir pour les comprendre à partir de l'idée historique et obsolète de "performance".*
Ici « Post Painting » ne signifie pas "après", comme si le temps de la peinture

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mardi 17h-19h

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 9h-11h : RDV individuels, façonnage sur RDV et archivage

Crédit(s)

oui

Objectif(s)

À partir de projets personnels, arriver à maîtriser tous les paramètres pour la réalisation 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. Se constituer un corpus personnel de références.

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique et technique

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 d'édition et de microédition, travail en bibliothèques des Abattoirs et Château d'eau.

mardi : cours collectif
mercredi : rendez-vous individuels, façonnage sur RDV et archivage

Bibliographie

Bibliothèque des Abattoirs : fonds des livres d'artistes des années 60 à nos jours

Los reyes del mundo

Enseignant·e(s)

Thomas Sipp, Lény Lecointre

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 (ateliers de production)
Thomas Sipp

Mercredi 9h-12h
En complément de mardi 14h-18h, semaine paire (séances collectives)
Thomas Sipp, Lény Lecointre

Objectif(s)

Développer un langage plastique singulier et sensible
Articuler la conception d'une production avec sa réalisation
Travailler en équipe
Participer aux étapes de production
Identifier les étapes de travail
Constituer un corpus personnel de références
Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la production
Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique

Contenu

À partir de projections, de lectures, d'analyses d'images et de mises en pratique régulières, ce cours propose d'explorer une question aussi simple qu'infinie : comment filmer un déplacement ? Il ne s'agit pas seulement d'un voyage géographique – train, route, marche – mais d'un déplacement intérieur, une transformation intime, une dérive, une fuite, une perte.
L'objectif final : réaliser un court film personnel (4 minutes maximum) qui donne forme à un de ces mouvements, inspiré des pistes explorées collectivement durant le semestre.

Notre boussole sera le film *Los reyes del mund*o de Laura Mora, épopée sensorielle et brutale où cinq garçons des rues de Medellín quittent la ville pour chercher un royaume qui n'existe pas. Ils fuient, rêvent, marchent – et au fil du chemin, leur quête devient voyage intérieur.

Nous partirons de ce film pour tracer trois grandes pistes de travail :

- La dérive, quand on laisse la ligne droite pour s'égarer, sans boussole, dans les plis d'un quartier ou d'une ville.
- Le road movie, quand la route devient récit, transformation, errance.
- Le voyage intérieur, quand les images s'ouvrent au rêve, à la transe, à l'hallucination.

Les six premières semaines seront consacrées à des expérimentations rapides :
1. Un extrait de film et un court texte serviront d'embrayeur.
2. Tournage immédiat d'un exercice bref, ludique mais exigeant.
3. Montage collectif dès le lendemain matin et visionnage en groupe.
Chaque binôme ou participant·e produira donc à chaque fois une petite forme complète : un éclat, un film-minute, une tentative libre.

Les semaines suivantes seront dédiées à un projet personnel, élaboré à partir

"Dans le tout-monde"

Enseignant·e(s)

Simon Bergala , Samuel Aden

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h
Des travaux en petits groupes et le suivit de projet auront lieu le jeudi matins en semaine impaire et/ou le vendredi matin selon les emploi du temps de chacun·e

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Initier un travail de veille en rapport avec son activité artistique ou de design à partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, pour ouvrir avec le 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".

- Constituer un corpus personnel de textes, projets, artistes en rapport avec les enjeux du "tout-monde", du multilinguisme.

- Développer un projet personnel et un langage plastique singulier en rapport avec "le tout-monde"

- Articuler la conception du travail avec sa réalisation. Identifier et mobiliser de nouveaux outils conceptuels et matériels, analogiques ou numériques dans le cadre de la pratique.

Avec le groupe de travail "UNE MARIANNE DANS LE TRIANGLE ATLANTIQUE"

- 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, et/ou des propositions artistiques / de design.
- Participer à l'élaboration d'un projet d'exposition collective autour de la "la Marianne noire" conservé aux musées de la résistance et de la déportation à Toulouse) : analyse et ouvertures des enjeux, expérimentation du travail curatoriale en groupe, conception du mode d'exposition/diffusion.
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique autour de l'histoire de l'école d'art de Toulouse, de la création du buste attribué à Bernard Griffoul-Dorval et de tout.es les artistes et designer mentionné dans les discussions.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains de mise en relation des histoires et des récits au niveau mondiale et des processus de créolisations.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou d'édition matériel ou virtuel.

RNCP DNA

Fléaux numériques

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Horaires

Semestre 3, Option Art
Cours au choix
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, à l'appui de sources précises et fiables. Nous expérimenterons aussi beaucoup et rapidement. Au cours du semestre, nous organiserons des expositions collectives qui seront l'occasion de convier le reste de l'école à des vernissages le mercredi en fin d'après-midi.

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
> Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
> Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
> Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
> Développer un langage plastique singulier et sensible.
> Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
> Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
> Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.

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 publiques 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.

Run Run : l'exposition et ses lieux comme médiums

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Jerôme Dupeyrat

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mardi 14h-18h

Crédit(s)

3

Objectif(s)

Développer un langage plastique singulier et sensible par la pratique expérimentale du volume en atelier. Acquisition d'un savoir-faire en relation étroite avec les pôles techniques moulage/modelage, menuiserie et métal.
Concevoir, expérimenter et réaliser des projets en lien avec l'espace et le contexte d'exposition, en prenant en compte des enjeux sociétaux.
Participer collectivement à l'élaboration d'un projet artistique tout en développant un projet personnel : analyse, expérimentation, conception.
Élaboration d'un vocabulaire/langage permettant de mettre en mots l'expérience sensible des formes par le biais d'exercices d'écriture.
Constituer un corpus personnel de références en lien avec les pratiques de la sculpture et de l'installation et en lien avec une réflexion critique autour des contextes d'exposition au XXe et XXIe siècle.

Contenu

Dans ce cours, vous serez invité·es à organiser des expositions au sein d'un dispositif mobile – construit collectivement au début du semestre –, qu'il s'agira de déplacer et de déployer dans des lieux publics ou semi-publics extérieurs à l'école (places, parcs, friches, champs, parking, cours, forêts, galeries commerciales, gymnases...).
Cette proposition vous amènera à rechercher la matière première de vos formes à venir dans la relation entre l'espace d'exposition et son contexte éphémère de déploiement. Vous observerez, expérimenterez et documenterez les spécificités de ces espaces – du point de vue de leurs usages, dimensions, climat, acoustique, ainsi que de leur contexte historique ou sociétal. Vous chercherez à en perturber l'hermétisme, en envisageant vos productions non comme une finalité, mais comme un moyen de percevoir l'espace autrement.

L'espace d'exposition mobile sera conçu afin d'offrir différentes articulations possibles entre vos travaux et l'espace où il prendra place, entre porosité et retranchement.
Les expositions seront réalisées en petits groupes. Nous travaillerons sur l'articulation de vos différents travaux pour observer comment les formes engagent un dialogue « d'entre elles » (F. Deligny) 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·es du cours. Cela vous permettra d'exercer vos capacités d'expression des ressentis plastiques, propices à une réflexion singulière et habitée du travail.

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer
Corentin Noyer

Horaires

Semestre 3, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Jeudi 9h-13h
Cours au choix avec l'atelier Playback en 2e dg
David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller

Semestre 4, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Jeudi 14h-18h
Cours au choix avec l'atelier Playback en 2e dg
David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer

Objectif(s)

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la production d'un travail artistique visuel et sonore inscrit dans les enjeux contemporains de la création, tout en les préparant à une démarche professionnelle et contextuelle. Il vise à leur permettre de :
• Développer un projet personnel affirmé, en lien avec une réflexion artistique contemporaine.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes spécifiques d'une commande artistique.
• Inscrire leur travail dans un contexte donné (institutionnel, territorial, social ou culturel), en tenant compte des enjeux professionnels du champ artistique.
• S'engager dans une dynamique collective et collaborative, en expérimentant des formes de création partagée.
• Développer un langage plastique singulier et sensible, en explorant différentes formes d'expression visuelle et sonore.
• Participer activement à toutes les étapes d'un projet artistique : analyse, recherche, expérimentation, conception (maquettes, prototypes…).
• Présenter, médiatiser et valoriser un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adapté, en prenant en compte les conditions concrètes de production et de diffusion.

Contenu

À l'initiative du centre d'art la Maison Salvan à Labège et de Paul de Sorbier son directeur artistique, les étudiant·es seront incité·es à produire un travail d'image et de son pour tenter de construire une archive sur le paysages de Labège, sur sa singularité, son caractère générique et cinématographique. Horizon Limite propose d'explorer la pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une production d'images singulières qui fera l'objet d'une restitution dans le centre d'art et d'une publication mêlant approche visuelle et sonore.

L'étudiant·e expérimente l'image et le son dans une conception étendue de celle-ci (photographie, collage, dessin, peinture, son…) dans le contexte de la zone d'activité de Labège afin de définir et d'archiver l'évolution de son paysage.
L'atelier aborde la pratique de l'image en questionnant l'édition dans l'idée de rendre accessible un contenu en pensant sa diffusion, son impression, sa projection, son installation ou sa mise en espace. Ces champs sont approfondis par des rencontres et collaborations avec des professionnels de

Graphomanies

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 9h-12h30
1 semaine sur 2

Objectif(s)

- Développer un projet graphique personnel
- Articuler la conception d'une production dessinée avec sa réalisation
- Identifier les étapes de travail
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (dessins, maquettes, prototypes, édition, imprimés)
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création graphique
- Constituer un corpus personnel de références graphiques dans le champs du dessin et des arts graphiques historiques et contemporain
- Développer une argumentation avec esprit critique

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.
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 qualifiés 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 sur des travaux issus de la littérature comme du graphisme. Pour engager une production graphique, nous porterons une attention particulière aux gestes, et notamment à des gestes de griffonnage et de gribouillage, en nous tenant à la limite de la forme et de l'informe. A partir d'expérimentations sur papier, il s'agira de travailler à une échelle plus ample et avec d'autres supports, objets, médiums.

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

Bibliographie

- « Gribouillage / Scarabocchio. De Léonard de Vinci à Cy Twombly », exposition, commissariat Francesca Alberti
- *Les Trois Écritures. Langue, nombre, code,* Clarisse Herrenschmidt, Folio Essai,

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Cours techniques

Initiation technique à l'image numérique 2ART

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 3, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Selon le calendrier, convocation par email. 1 séance

Objectif(s)

- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre professionnel.

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

Initiation technique Indesign 3 Art

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 5, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Selon le calendrier, convocation par mail. 2 séances

Objectif(s)

- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
- Exprimer ses besoins.
- Travailler en équipe.
- Participer aux étapes de production.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre professionnel.

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 portfolio

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

RDV de suivi

RDV de suivi Graphomanies

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Semaine impaire
Jeudi 13h30-19h30

Objectif(s)

Rdv de suivi individuels

RDV de suivi Maquette et imaginaire du trouble

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours facultatif
Semaine impaire
Vendredi 9h-12h

RDV de suivi Run Run

Enseignant·e(s)

Jerôme Dupeyrat

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours facultatif
Lundi 11h-12h

RDV de suivi Run Run

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Semaine impaire
Mardi 9h-12h

RDV de suivi Soutien technique photo

Enseignant·e(s)

Françoise Goria

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours facultatif
Semaine paire
Jeudi 11h-13h

Semaine impaire
Mardi 10h-13h

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Prépa vie professionnelle

(Attente dates séances 25/26) 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 2025 - 2026

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

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

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

Présence des enseignant·es

- **Simon Bergala**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Hanika Perez**
  mardi, mercredi
- **Philippe Grégoire**
  mardi, mercredi
- **Rémy Lidereau**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Arnaud Loridan**
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
  (semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Laetitia Giorgino**
  lundi, mardi, mercredi
- **Étienne Cliquet**
  mercredi, jeudi
- **Jean-Marc Evezard**
  vendredi
  (semaine impaire) jeudi
- **Nathalie Bruyère**
  mercredi, jeudi
- **Michel Gary**
  mardi
- **Hervé Ambal**
  mardi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Atelier projet S.d.A** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary
10h-11h					
11h-12h	**English** Adam Scrivener	**Atelier projet S.d.A | Dessin codé** Hervé Ambal	**Atelier dessin | V.C.M** Sandra Aubry	**Suivi | Carte Blanche** Samuel Aden	**Dessin codé** Hervé Ambal
12h-13h				**État des recherches**	
13h-14h					
14h-15h	**Enseignement technique logiciels 2D** Rémy Lidereau	**technique maquette** Arnaud Loridan	**Atelier dessin | V.C.M** Sandra Aubry	**Projet personnel | Carte blanche** Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère	**Infographie | Le début** Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino	**Atelier projet S.d.A** Michel Gary			
18h-19h				**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	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary
10h-11h		**Atelier projet S.d.A | Dessin codé** Hervé Ambal		**État des recherches**	**Dessin codé** Hervé Ambal
11h-12h	**English** Adam Scrivener				
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Atelier projet S.d.A** Michel Gary		**Suivi | Carte Blanche** Yeelena De Bels	**Infographie | Le début** Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino				
17h-18h					
18h-19h				**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary **Atelier dessin | V.C.M** Sandra Aubry	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary **État des recherches**	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary **Suivi | Carte Blanche** Samuel Aden **Dessin codé** Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	**English** Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h			**Atelier dessin | V.C.M** Sandra Aubry		
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Micro Archi.** Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan		**Micro Archi.** Jean-Marc Evezard	**Infographie | La suite** Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino				
18h-19h				**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	**Micro Archi.** Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary
10h-11h				**État des recherches**	**Suivi | Carte Blanche** Samuel Aden
11h-12h	**English** Adam Scrivener				**Dessin codé** Hervé Ambal
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		
13h-14h					**Español** Felip Martí-Jufresa
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Micro Archi.** Philippe Grégoire, Hervé Ambal, Arnaud Loridan		**Suivi | Carte Blanche** Yeelena De Bels	**Infographie | La suite** Jean-Marc Evezard
15h-16h				**Tout-monde** Samuel Aden, Simon Bergala	
16h-17h					
17h-18h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino				
18h-19h				**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Atelier projet S.d.A Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary
10h-11h		Atelier projet S.d.A | Dessin codé Hervé Ambal		Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	Infographie | L'accélération Jean-Marc Evezard
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
13h-14h				Phil … III Ana Sa…	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Projet personnel | Carte blanche Nathalie Bruyère (AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Suivi | Carte Blanche Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h					English Adam Scrive …
17h-18h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino			(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
18h-19h					
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	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary
10h-11h		Atelier projet S.d.A | Dessin codé Hervé Ambal	Écrit DNA Laetitia Giorgino	Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	Infographie | L'accélération Jean-Marc Evezard
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Microéditi ... Christine Sibran, Valérie	État des recherches	
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Phil ... III Ana Sa ...	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Projet personnel | Carte blanche Nathalie Bruyère	Collégiale | Mise en espace Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Ana	Dessin codé Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				English Adam Scrive ...
17h-18h		Microéditi ... Valérie Vernet , Christine Sibran			Suivi | Carte Blanche Yeelena De Bels, Samuel Aden
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Suivi de projet personnel — Sandra Aubry	Infographie | La maîtrise — Jean-Marc Evezard
12h-13h				État des recherches	
13h-14h				Phil … III — Ana Sa…	
14h-15h	Histoire de l'art — Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture — Mireia Sallarès	Suivi | Carte Blanche — Ana Samardžija Scrivener	Suivi DNA — Samuel Aden
15h-16h				Suivi de projet personnel — Sandra Aubry	Dessin codé — Hervé Ambal
16h-17h					
17h-18h	Hist et th. du design — Laetitia Giorgino			(AIRA) Atelier écriture — Mireia Sallarès	English — Adam Scrive …
18h-19h					
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	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
12h-13h			Español — Felip Martí-Jufresa	État des recherches	Infographie | La maîtrise — Jean-Marc Evezard; Español — Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Phil … III — Ana Sa … Scri … Étie …	
14h-15h	Histoire de l'art — Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches		Tout-monde — Samuel Aden, Simon Bergala	Suivi DNA — Samuel Aden; Dessin codé — Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design — Laetitia Giorgino				English — Adam Scrive …
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML — Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements pratiques et projets

Concourir

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Jeudi 9h-13h

Crédit(s)

5

Objectif(s)

Participer à la conception et réalisation de projets de concours
Bloc RNCP 07

- Travailler en équipe,
- Analyser un cahier des charges et y répondre,
- Identifier les étapes de travail,
- Exprimer ses besoins,
- Participer aux étapes de production,
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production,
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production : maquettes, prototypes, objets, imprimés, vidéo,
- S'adapter à un cadre professionnel,
- Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

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.
Il s'agit de faire le lien, entre tous les apports, la création de son univers graphique, sa méthode de travail.
Une passerelle et une attention particulière sera mise en place entre le suivi des concours et cours d'infographie 2d-3d afin que les compétences, les savoir-faire et les connaissances issus de ces cours soient effectivement mis en application et que les étudiant·es puissent réellement utiliser leur écriture graphique personnelle dans les rendus des planches.

- Le travail se fera obligatoirement en groupes.
- Les séances du 1er, 9, 16 et 23 octobre : travail collectif autour du concours
- Les séances du 30 octobre*, du 6, 13, 20* novembre et 4, 11*, 18 décembre sera un travail de groupe avec des étapes de rendu intermédiaire.
- La séance du 8 janvier sera consacrée à un pré rendu pour avoir un rendu du concours le 15 janvier devant un jury.

**voir organisation avec Studio les Alternatives*

Microédition

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet , Christine Sibran

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Mardi 17h-19h

Mercredi 9h-11h

Objectif(s)

À partir de projets personnels, arriver à maîtriser tous les paramètres pour la réalisation 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. Se constituer un corpus personnel de références.
Écrits DNA, mémoires DNSEP

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique et technique

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.

Projet personnel | Carte blanche

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

Développer un langage plastique singulier et sensible :
Bloc 6 RNCP

- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat,
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation,
- Développer un projet personnel,
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative,
- Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création,
- Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

Contenu

Comprendre comment en partant du projet personnel, de la conception et à la réalisation, s'articule les domaines du design aborder à l'isdaT : design objet, design industriel, design d'espace, compris l'architecture d'intérieur, pour structurer un parcours propre à ces objectifs.
Les séances collectives permettront d'identifier et imaginer des scénarios de projet avec une base méthodologique adéquate.

- Mercredi 1er, 8, 15, 22 octobre après-midi : À la fin des séances, les objectifs d'expérimentations, de recherche, de langages ainsi qu'un planning personnel devra être établi par chaque personne.
- Mercredi 29 octobre après-midi : Faire le lien vers les ateliers, si nécessaire
- Mercredi 5 novembre après-midi : Séance commune sur l'écrit DNA
- Mercredi 12 et 19 novembre : Expérimentation, présentation dans les ateliers du travail.
- Du mardi 25 au vendredi 28 novembre : intensive mise en espace (voir fiche)
- Mercredi 3, 10, 17 décembre, 8 janvier : Présentation du travail en vue de la mise en espace pour les évaluations, articulation avec le discours oral

Bibliographie

Bruno Munari, *Da cosa nasce le cose,* 1981.

Studio Des Alternatives

Enseignant·e(s)

Michel Gary
Les Abattoirs / l'ENSFÉA et les ateliers partenaires

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 9h-12h30

Semaine impaire
Mardi 14h-18h30

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 17h-18h30

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 14h-18h30

Objectif(s)

Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes, fabrication, construction). Articuler la conception d'une production avec sa réalisation. Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande. Se positionner dans une dynamique collective et collaborative. Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création. Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels. Participer aux étapes de production. Analyser un cahier des charges et y répondre. Identifier les étapes de travail. S'adapter à un cadre professionnel. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

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 - intensifs, 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

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 Muséum

Contenu

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

Suivi | Carte Blanche

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse**
  - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
  - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
  - Développer une argumentation avec esprit critique
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif**
  - Développer un langage plastique singulier et sensible.
  - Participer à l'élaboration d'un projet artistique: analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes ...) .
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
  - Développer un projet personnel.
  - Concilier une pratique d'auteurice avec les contraintes d'une commande.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
  - Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.
  - Participer à la transmission des arts visuels.

Contenu

Projet personnel | Carte blanche

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère

Horaires

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Développer un langage plastique singulier et sensible :
Bloc 6 RNCP

- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat,
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation,
- Développer un projet personnel,
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative,
- Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création,
- Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

Évaluation continue et mise en situation lors des évaluations de fin de semestre

Contenu

Comprendre comment en partant du projet personnel, de la conception et à la réalisation, s'articule les domaines du design aborder à l'isdaT : design objet, design industriel, design d'espace, compris l'architecture d'intérieur, pour structurer un parcours propre à ces objectifs.

Les séances collectives permettront d'identifier et imaginer des scénarios de projet avec une base méthodologique adéquate.

- Jeudi 2, 16, 30 octobre après-midi : À la fin des séances, les objectifs d'expérimentations, de recherche, de langages accompagner d'expérimentation devrons permettre d'identifier un champ personnel.
- Jeudi 13, 27 novembre et 11 décembre après-midi : Travail en groupe suivant les thématiques aborder par chacun.e.s
- Jeudi 8 janvier : séance collective de présentation des travaux à l'oral en vue des évaluations de fin de semestre.

Bibliographie

Bruno Munari, *Da cosa nasce le cose,* 1981.

"Dans le tout-monde"

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h

Objectif(s)

''DANS LE TOUT-MONDE''

- Initier un travail de veille en rapport avec son activité artistique ou de design à partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, pour ouvrir avec le 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''.

- Constituer un corpus personnel de textes, projets, artistes en rapport avec les enjeux du ''tout-monde'', du multilinguisme.

- Développer un projet personnel et un langage plastique singulier en rapport avec ''le tout-monde''

- Articuler la conception du travail avec sa réalisation. Identifier et mobiliser de nouveaux outils conceptuels et matériels, analogiques ou numériques dans le cadre de la pratique.

Avec le groupe de travail ''UNE MARIANNE DANS LE TRIANGLE ATLANTIQUE''

- 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, et/ou des propositions artistiques / de design.
- Participer à l'élaboration d'un projet d'exposition collective autour de la ''la Marianne noire'' conservé aux musées de la résistance et de la déportation à Toulouse) : analyse et ouvertures des enjeux, expérimentation du travail curatoriale en groupe, conception du mode d'exposition/diffusion.
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique autour de l'histoire de l'école d'art de Toulouse, de la création du buste attribué à Bernard Griffoul-Dorval et de tout.es les artistes et designer mentionné dans les discussions.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains de mise en relation des histoires et des récits au niveau mondiale et des processus de créolisations.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou d'édition matériel ou virtuel.

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

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Exprimer ses besoins
- Participer aux étapes de production
- Analyser un cahier des charges et y répondre
- Identifier les étapes de travail
- S'adapter à un cadre professionnel
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique
- Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique

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

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

- Exploiter des données à des fins d'analyse
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles.
- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.

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

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 14h-16h
Sur rendez-vous! 1 rendez-vous obligatoire!

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.

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Exprimer ses besoins
- Participer aux étapes de production
- Analyser un cahier des charges et y répondre
- Identifier les étapes de travail
- S'adapter à un cadre professionnel
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique
- Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique

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

Enseignement technique logiciels 2D / Design

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 13h30-16h30
6 séances jusqu'en décembre

Objectif(s)

- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
- Exprimer ses besoins.
- Travailler en équipe.
- Participer aux étapes de production.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre professionnel.

Contenu

Enseignements et pratique des logiciels indesign et photoshop

- 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 .

- 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

- Réalisation d'affiches.

- Méthodologie prise de vue / série photographique / documentation

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

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

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"
- maitriser les bases de la production d'images animées 2D et 3D

Infographie | La maîtrise

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 9h-13h

Objectif(s)

Accompagnement au diplôme :

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

En lien avec aide aux diplômes
compétences à acquérir :
- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'œuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

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 maitrise 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 certaine pistes de travail, ou bien encore la forme d'une
démarche à montrer, ce qui recquiert 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.

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation

- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Exprimer ses besoins
- Participer aux étapes de production
- Analyser un cahier des charges et y répondre
- Identifier les étapes de travail
- S'adapter à un cadre professionnel
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique
- Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique

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 boîtess à vivre que les usages et les fonctions (orientations bioclimatiques et dessertes technques). 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.

Studio S.d.A | Dessin codé

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 9h-12h30

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.

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Exprimer ses besoins
- Participer aux étapes de production
- Analyser un cahier des charges et y répondre
- Identifier les étapes de travail
- S'adapter à un cadre professionnel
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique
- Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique

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 refexion 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. Il s'agit ici de bien pouvoir documenter, c'est à dire amalgamer, sa production plastique de réprésentation du projet pour en conserver toutes les traces et pour pouvoir les ordonner en vue de sa présentation. Tous les documents seront nécessaires à sa monstration lors des bilans semestriels et des dîplomes de fin de cycle.

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

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

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 technique de masquage, de compositing et de détourage.
– 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

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

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

RDV de suivi

Collégiale | Mise en espace

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

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

Crédit(s)

2

Objectif(s)

- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation,
- Savoir l'exprimer et communiquer à l'oral,
- Engager, porter et communiquer sa pratique de création dans le cadre d'un projet artistique individuel
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat
- S'autoévaluer pour améliorer sa pratique
  Evaluation continue, évaluation en fin de semetre dans la mise en espace.

Contenu

Lors de ces séances, les étudiant.e.s sont amené.e.s à interroger et mettre en œuvre l'espace comme un médium pour donner à voir et à comprendre leur travail. Il s'agira d'expérimenter collectivement – 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 provoquer des rencontres ou des confrontations d'hypothèses, de mettre en perspective des propositions, de faire émerger des problématiques ou un fil conducteur entre des travaux différents. Ces séances seront aussi un support pour mettre en mot les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et de la mise en forme du projet. Afin de savoir diffuser et partager un cheminement de recherche à l'oral et par le travail de mise en espace.
En sélectionnant, organisant, hiérarchisant en autonomie une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes...
Pour expérimenter des modes divers d'arrangements dans l'espace pour rendre lisibles et partageables des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs, face à d'autres.
In fine, relire et revoir autrement son travail pour mieux le revisiter.

- Séance de travail collective.

Suivi | Carte Blanche

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels, Samuel Aden

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 14h30-18h30

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse**
  - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
  - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
  - Développer une argumentation avec esprit critique
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif**
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
  - Développer un projet personnel.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
  - Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.
  - Participer à la transmission des arts visuels.

Contenu

Cette plage horaire, divisée en temps de rendez-vous, sera dédiée au suivi des projets personnels *Carte Blanche* et à la mise en place d'un site numérique entremêlant travaux personnels, références et ressources (corpus numérique), en vue d'être partagé lors de candidatures (professionnelles ou étudiantes).

Suivi | Carte Blanche

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 9h-13h

Semestre 3, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse**
  - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
  - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
  - Développer une argumentation avec esprit critique
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif**
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
  - Développer un projet personnel.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
  - Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.
  - Participer à la transmission des arts visuels.

Contenu

Suivi | Carte Blanche

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 14h-18h
Samuel Aden, Ana Samardžija Scrivener

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 14h-18h
Ana Samardžija Scrivener

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse**
  - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
  - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
  - Développer une argumentation avec esprit critique
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif**
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
  - Développer un projet personnel.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
  - Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique.
  - Participer à la transmission des arts visuels.

Suivi de projet personnel

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h et 13h30-17h

Objectif(s)

Exposer et rendre compréhensible des objectifs. Sélectionner, organiser, hiérarchiser une matière hybride : recherches, expérimentations, documentations, dessins, maquettes, enquêtes... Expérimenter des modes divers de dispositifs dans l'espace pour rendre lisibles et partageables des démarches de projets. Formuler, expliciter, organiser un propos pour transmettre des intentions, des moyens, des objectifs. In fine, relire et revoir son travail pour mieux le revisiter. L'espace devient le lieu ou l'on questionne et organise les projets à travers les déplacements et la manipulation.

Contenu

Les séances sont des moments de cheminements pratiques et non des moments d'évaluation de la production. Lors de ces séances, les étudiant·es sont amené·es à interroger et mettre en œuvre leurs projets. L'espace est ici le médium qui donne à voir et à comprendre le travail, il est le support pour mettre en mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche, de l'expérimentation et de la mise en forme du projet.
- Rdv individuels et collectifs

Suivi DNA

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 14h-18h

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Intensifs

Atelier textile

Enseignant·e(s)

Hanika Perez

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine du 16 au 20 février

Objectif(s)

- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production dans le domaine artistique
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco responsable et promouvoir ces approches
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Elaborer un projet artistique : analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter (maquettes, prototypes...)

Contenu

Comment valoriser un matériau issu du réemploi en tirant partie de ses contraintes et de ses qualités ? Quelles sont les différentes possibilités de mise en forme et en volume du matériau textile ? Quels usages imaginer en réponse à des problématiques contemporaines?

Lors de cette semaine intensive, les étudiants sont invités à expérimenter à partir de liasses récupérées des anciennes collections d'un éditeur de textiles destinés à l'aménagement et à la fabrication de mobilier. Il s'agit donc dans un premier temps d'explorer comment les contraintes de dimensions, mais aussi les variétés de matières et de couleurs, peuvent générer des partis pris plastiques et des principes d'assemblage pertinents pour re-fonctionnaliser un matériau issu du réemploi.

Le deuxième objectif de cet atelier est de questionner différentes formes d'interactions entre le matériau textile et des problématiques spatiales et fonctionnelles -cloisonner, abriter, isoler, supporter...; de la chaleur, des courants d'air, des regards, des corps...- . : comment le matériau souple peut répondre de manière légère et pertinente aux fonctions premières pour habiter un espace? Il s'agira d'explorer les qualités et capacités du textile pour proposer au-delà de sa dimension décorative, des fonctions nouvelles ou alternatives permettant de répondre à des problématiques contemporaines.

A la fin de la semaine, une restitution permettra de confronter les différentes typologies dans une mise en espace des productions réalisées à l'échelle 1.

Bonjour : Demain !

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère, Philippe Grégoire

Horaires

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours au choix
Mardi 9h-18h
Du 10 au 13 février 2026

Mercredi 9h-18h
Du 10 au 13 février 2026

Jeudi 9h-18h
Du 10 au 13 février 2026

Vendredi 9h-18h
Du 10 au 13 février 2026

Objectif(s)

• Travaille en groupe :

Bloc 6 RNCP
Apprendre à s'engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique collectif en design,
– se positionner dans une dynamique collective et collaborative,
– communiquer sur ses compétences au sein d'un collectif,
– participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception à travers les maquettes,
– développer un langage plastique singulier et sensible.

• Apport technique :

Bloc 8 RNCP
– constituer un corpus personnel de références sur une thématique donnée,
– rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique,
– savoir mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique.

Contenu

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 périurbain, 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.

Les projets pourront prendre la forme d'utopies, de dystopies ou d'uchronies, des premières utopies, en passant par les radicaux, jusqu'à aujourd'hui.
En partant de situations actuelles (tensions, crises...), de métiers (arrivée de l'IA, ubérisation des métiers, retour à l'artisanat...) vous devrez créer des scénarios

Intensif TRANSdépartemental | DNA

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels, Samuel Aden

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Deux sessions d'une journée

Objectif(s)

- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
- RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
  - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- RNCP37226BC05 - Agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
  - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
  - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
  - Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
  - Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
  - Exprimer ses besoins.
  - Travailler en équipe.
  - Participer aux étapes de production.
  - Analyser un cahier des charges et y répondre.
  - Identifier les étapes de travail.
  - Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Cet intensif se tiendra sur le temps de deux sessions d'une journée chacune. Pensé comme un temps d'échange TRANSdisciplinaire, cet intensif a pour but de mettre en collaboration les savoirs et compétences acquis par chacun•e dans leur département respectif en vue d'améliorer la mise en espace de leur diplôme.

Construit de manière collective, il répondra aux besoins révélés et amenés par chaque étudiant·e.

intensifs Les Alternatives Abattoirs et Ensfea

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours au choix
Mercredi 9h-18h
selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26

Jeudi 9h-18h
selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26

Vendredi 9h-18h
selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26

Les Intensifs Productions (LIP)

Enseignant·e(s)

Michel Gary
Les Abattoirs / l'ENSFÉA et les ateliers partenaires...

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours au choix
9h-19h
Du 28 au 31 octobre 2025 / Du 18 au 21 Novembre 2025 / Du 9 au 12 décembre 2025 / Du 27 au 30 janvier 2026 / Du 17 au 20 Février / Du 17 au 20 mars 2026 / Du 7 au 10 avril 2026 / Du 19 au 22 mai 2026

Objectif(s)

Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes, fabrication, construction...). Articuler la conception d'une production avec sa réalisation. Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande. Se positionner dans une dynamique collective et collaborative. Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création. Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels. Concevoir les réponses à un cahier des charges. Participer aux étapes de production. Analyser un cahier des charges et y répondre. Identifier les étapes de travail. S'adapter à un cadre professionnel. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Ces intensifs s'adressent aux étudiant.e.s ayant un-des projets validés par Les Abattoirs ou l'ENSFÉA. Dans le cadre des partenariats entre l'isdaT, Les Abattoirs et l'ENSFÉA, des commandes passées par ces derniers ; les LIP (Les Intensifs Productions) s'inscrivent dans la continuité d'un programme professionnalisant visant à offrir aux étudiant-es l'opportunité d'expérimenter en dehors de notre établissement le cadre réel d'une production en participant aux étapes de conception, de réalisation d'objets ou d'espaces dans des agences de design et des ateliers techniques dédiés.

Mettre en perspective spatialement

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 14h-18h

Mercredi 14h-18h

Jeudi 14h-18h

Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Les critères de présentation et modalités d'évaluation en École d'arts et de design sont les suivants

- Les critères sont la présentation des travaux (formelle et critique),
- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux,
- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références, qualités des réalisations).

Contenu

L'intensif propose de travailler sur les grands principes de ce mode de présentation qui s'articule sur une mise en espace des travaux personnels en articulation avec les projets proposer en phase programme. En partant du principe qu'une ou plusieurs personnes ne connaissent pas votre travail et vont doivent pouvoir le situer, le comprendre, le mettre en perspective, dès les premières minutes où ils rentrent dans la pièce, il s'agit d'user de stratégie, de hiérarchisation spatiale et visuelle.
Dès le début de la semaine, il sera demandé d'avoir un objectif, un ensemble d'éléments que l'on veut présenter., un choix de salle, espace pour sa mise en espace.

- Mardi :

matin - mettre au propre l'énoncé de son travail
après-midi - dessiner en plan, coupe, etc. de la mise en espace

- Mercredi :

matin - présentation collective sera faite pour être testée la lisibilité
après-midi - Correction et choix du graphisme support

- Jeudi :

finalisation des dessins de la mise en espace

- Vendredi :

présentation collective

Tout au long de la semaine en fonction des salles d'accrochages des tests à l'échelle 1 pourront être effectués.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Prépa vie professionnelle

(Attente dates séances 25/26) 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

Résidence Utoparc

Enseignant·e(s)

Michel Gary
Studio des Alternatives - PAHLM - Recobrada - Le Tiers lieu Pass'Rêve

Horaires

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours facultatif
Dans le courant du mois de Mai

Objectif(s)

Participer à l'élaboration d'un projet collaboratif en zone rurale : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes, fabrication, construction). Articuler la conception d'une production avec sa réalisation. Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande. Se positionner dans une dynamique collective et collaborative. Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création et du soin. Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels. Participer aux étapes de production. Analyser un cahier des charges et y répondre. Identifier les étapes de travail. S'adapter à un cadre professionnel. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Pour la quatrième année consécutive, le studio des Alternatives en partenariat avec l'association PAHLM 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. Délocalisé, cette année l'objectif d'UTOPARC est de répondre aux attentes et au cahier des charges des usagers du Tiers lieu Pass'Rêve situé à Couladère en partenariat avec la ressourcerie Recobrada située à Cazères.
- 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 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.
- Le studio des alternatives et PAHLM se sont associés pour proposer une résidence à des collectifs d'artistes, des artistes et des architectes au sein de ce Tiers llieu où est organisé conjointement un concours de Micro- architecture pour les étudiant-es 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 du mois de mai 2026.

Bibliographie

› https://ventdesforets.com/
› https://www.derrierelehublot.fr/

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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 insiste sur 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 techniques et théoriques dans les champs de l'édition, de l'image et du dessin, de la typographie, du dessin de caractères, de la signalétique et du web design. Par l'expérimentation des différents médiums et supports, les étudiant·es abordent 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, philosophie) 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 d'approfondissement du champ du design graphique découvert en première année avec comme objectif l'acquisition d'une essentielle culture technique, théorique et méthodologique propre au design graphique. 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
Parallèlement aux séances de rendu propres à chaque atelier, des évaluations semestrielles permettent d'évaluer 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 des approches et d'en avoir une lecture critique collégiale. Tous les cours sont obligatoires. 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 le département. À travers des expérimentations plastiques variées, l'étudiant·e doit témoigner d'une culture générale et artistique solide et de travaux posant les bases d'un questionnement sur le design graphique, d'une connaissance des pratiques de celui-ci et de ses méthodes, de l'acquisition de ses fondamentaux en vue d'une autonomie de création. Pour se présenter au DNA, l'étudiant·e doit obtenir 15 crédits au semestre 6, le diplôme comptant pour 15 crédits. La production d'un écrit est

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 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 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 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

- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Coline Sunier**
  (semaine paire) mercredi, jeudi
- **David Coste**
  jeudi, vendredi
- **Aude Van Wyller**
- **Margot Criseo**
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Rémy Lidereau**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Service Communication**
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Ana Samardžija Scrivener**
  mercredi, jeudi
- **Étienne Cliquet**
  mercredi, jeudi
- **Olivier Huz**
  jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**
- **Sébastien Dégeilh**
  jeudi, vendredi
- **Corentin Noyer**
  mercredi, jeudi
- **Romain Paul Lefèvre**
  lundi, mardi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 3 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Enseignement technique logiciels 2D** Rémy Lidereau	**Conversations #1 (dessin & édition)** Margot Criseo	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller **État des recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**	**Espèces en voie d'édition** Rémy Lidereau			
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**	**Origin of Serif** Corentin Noyer	**Où ?** Sébastien Dégeilh	**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					**English** Adam Scrivener
16h-17h					
17h-18h					**Travail en atelier / Recherches**
18h-19h				**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h		Éditer I Romain Paul Lefèvre			
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Conversations #1 (dessin & édition) Margot Criseo	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van	Impaires, Repères Yeelena De Bels
10h-11h			Im ... Re ... Ma ... Cri ...	Playback Olivier Huz, Lény Lecointre	Echosystème Yeelena De Bels
11h-12h	Travail en atelier / Recherches			Playback Olivier Huz, Lény Lecointre	
12h-13h				État des recherches	
13h-14h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Éditer I Romain Paul Lefèvre	Suivi I Echosystème Yeelena De Bels	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h			Origin of Serif Corentin Noyer		English Adam Scrivener
16h-17h	Éditer I Romain Paul Lefèvre				Travail en atelier / Recherches
17h-18h					
18h-19h				Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches	Conversations #2 (dessin & édition) Margot Criseo	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Travail en atelier / Recherches	Espèces en voie d'édition Rémy Lidereau		Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer Horizon Limite x Design Graphique Corentin Noyer	Playback Olivier Huz Playback Olivier Huz English Adam Scrive ...
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h			Travail en atelier / Recherches		Travail en atelier / Recherches
18h-19h				Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h		Éditer II Romain Paul Lefèvre			
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Conversations #2 (dessin & édition) Margot Criseo Im … Re … Ma … Cri …	État des recherches	Impaires, Repères Yeelena De Bels
10h-11h					Transfluence Yeelena De Bels
11h-12h	Travail en atelier / Recherches			Travail en atelier / Recherches	
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h		Éditer II Romain Paul Lefèvre	Suivi | Transfluence Yeelena De Bels	Horizon Limite David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer Horizon Limite x Design Graphique Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches
14h-15h	Travail en atelier / Recherches				
15h-16h					English Adam Scrivener
16h-17h	Éditer II Romain Paul Lefèvre				Travail en atelier / Recherches
17h-18h					
18h-19h				Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h		Éditer III Romain Paul Lefèvre			
9h-10h	Travail en atelier / Recherches		Enquête-Collecte Coline Sunier	Enquête-Collecte Coline Sunier État des recherches	English Adam Scrivener
10h-11h					Travail en atelier / Recherches
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
12h-13h					
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Éditer III Romain Paul Lefèvre	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès JPO 2026 : Création de la communi ... Rémy Lidereau,	Suivi | Modifier / Augmenter Corentin Noyer Enquête-Collecte Coline Sunier	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h			Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
18h-19h					
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	Enquête-Collecte Yeelena De Bels	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	English Adam Scrivener
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
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	Suivi | Enquête-Collecte Yeelena De Bels	Faire chorale Margot Criseo	Modifier / Augmenter Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h		Éditer The End Romain Paul Lefèvre			
9h-10h	Travail en atelier / Recherches		1 pour 1 Corentin Noyer	Enquête-Collecte Coline Sunier	English Adam Scrivener
10h-11h			BB Compte Coline Sunier	État des recherches	
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				Travail en atelier / Recherches
12h-13h					
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Suivi de projets Romain Paul Lefèvre	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Enquête-Collecte Coline Sunier	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat			Travail en atelier / Recherches	
17h-18h			Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
18h-19h					
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	Enquête-Collecte Yeelena De Bels	1 pour 1 Corentin Noyer	État des recherches	English Adam Scrivener
10h-11h					
11h-12h				Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
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	Suivi | Enquête-Collecte Yeelena De Bels	Faire chorale Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements pratiques et projets

1 pour 1

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 6, Options Art et Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

RNCP37226BC04 :
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
RNCP37226BC05 :
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
RNCP37226BC06 :
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).

Contenu

Le designer graphique quitte par moments son statut de designer en tant que tel. Il affirme parfois sa posture d'éditeur comme Christophe Keller, d'auteur comme François Chastanet et même d'artiste, en s'affranchissant de la commande comme Fanette Méllier ou encore Frédéric Teschner. Mais plus personne n'est à sa place. La figure de l'artiste, elle aussi, n'en fait qu'à sa tête, en s'octroyant la casquette de designer graphique, comme Ed Ruscha ou encore Eric Tabuchi.

Parfois, ces deux figures collaborent ensemble, chacun sur son territoire, chacun sur son terrain et en même temps en affirmant par endroits, par un geste (choix du papier, du format, des caractères typographiques, de la mise en page...) l'implication et la posture du designer dans un travail éditorial. C'est précisément ici que se trouve l'intérêt de cette collaboration fructueuse et enrichissante, quand le travail de l'artiste, par sa densité, par sa profondeur, vient nourrir et soutenir avec pertinence l'hypothèse de travail formulée par le designer graphique. Dans une dynamique semblable, un étudiant de l'option Design Graphique va à la rencontre d'un étudiant de l'option Art dans le but d'envisager une collaboration sur la durée du semestre. Les étudiants impliqués partagent leurs travaux respectifs, ils échangent et entament la conception éditoriale d'un portfolio. En plus de la mise en forme du portfolio, l'étudiant en design graphique se charge de produire un caractère typographique «de geste», décliné en une seule graisse et dédié au titrage et au contexte éditorial du portfolio. Ce caractère est imaginé à partir du travail de l'étudiant de l'option Art, il incarne par sa forme et sa plasticité son travail personnel.

Bibliographie

• Norman Potter, Qu'est ce qu'un designer : objets, lieux, messages (1969), trad. Gilles Rouffineau et Damien Suboticki, Paris, éd. B42, 2011.
• Jérôme Saint-Loubert Bié et Catherine de Smet, Le graphiste, l'artiste et le livre. Le rôle du design graphique dans l'édition d'art contemporain, séminaire, École des beaux-arts de Rennes, 2008
• Auteurs divers, Double page : 50 graphistes, 100 livres d'art, 10 ans, Paris, éd. B42, 2010
• Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d'artiste, Paris, éd. Mot et le reste / Bibliothèque nationale de France, 2012

BB Compte

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Horaires

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine paire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
- RNCP36752BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

Contenu

Atelier de partage de lectures, d'expériences et d'outils sur la «vie après l'école», dont le déroulé et le contenu sont conçus avec les étudiant·es.

«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:

- 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, visites d'ateliers).
- Contenu, programmation et suivi par et avec les étudiant·es: vous êtes en charge des invitations, des présentations.
- Finalité: Concevoir un outil en ligne de partage et d'archivage de ces ressources.

Bibliographie

- Meryl, «BB Compte»: 2021: https://www.youtube.com/watch?v=2Eehtz8NPQQ

Éditer III

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 8h-13h et 13h30-18h

Objectif(s)

RNCP37226BC02: Exploiter des données à des fins d'analyse
• Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06: Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
• Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
• Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
• Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

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.

Cette proposition de travail sera une réflexion sur l'espace de la page, comme transcription d'un espace scénique théâtral ou, au choix, cinématographique, avec un travail sur la parole, le dialogue, l'échange, l'écoute, à mettre en relation avec la notion de document, et pourra se concevoir dans des formes d'exposition dans un espace situé.

Ce travail sera l'occasion de mener une recherche typographique et d'en mesurer sa dimension expressive, en adéquation avec le contenu textuel choisi. Ces recherches feront l'objet d'une articulation avec le cours de Corentin Noyer.

Bibliographie

• BÉGHIN, Cyril. *Chantal Akerman, Œuvre écrite et parlée,* 1968–2015, éd L'Arachnéen, 2024.
• BROUWEZ, Céline. Ponsa, Marta. *Chantal Akerman: Travelling*, éd. Bozar, Jeu de Paume, 2024.
• CÔME, Tony, MUROGA, Kiyonori, Systems as Playground, DeValence at Kyoto DDD Gallery, éd. B42, 2019.

Éditer The End

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 8h-13h

Objectif(s)

RNCP37226BC07: Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
• Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
• Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
• Exprimer ses besoins.
• Travailler en équipe.
• Participer aux étapes de production.
• Analyser un cahier des charges et y répondre.
• Identifier les étapes de travail.
• S'adapter à un cadre professionnel.
• Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Poursuite des recherches et expérimentations menées au semestre 5, finalisation des projets avec toutes les interrogations et la complexité que cela suppose (fabrication et reliure).

Enquête-Collecte

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels, Coline Sunier

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 14h-16h
Coline Sunier

Semaine impaire
Mardi 9h-13h
Yeelena De Bels

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h-12h30
Coline Sunier

Jeudi 9h-12h30
Coline Sunier

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h
Coline Sunier

Objectif(s)

- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
- RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
- RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère
- RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

Tel·le un·e enquêteur·ice un poil obsessionnel·le, vous mènerez une enquête-collecte sur l'objet-signe-lieu-sujet de votre choix.
Votre enquête-collecte prendra la forme d'un projet éditorial multi-support, faisant dialoguer édition numérique et édition imprimée.
Votre projet sera accompagné d'un texte, intégré à vos éditions, qui constituera également l'écrit DNA. Cet écrit sera lu de façon autonome par le jury en amont de votre DNA. Il est à considérer comme une note préliminaire qui permettra d'introduire votre travail.
L'enjeu est d'engager une pratique de recherche autour d'un élément précis puis de partager son savoir avec d'autres lecteur·ices par le biais de choix conceptuels et formels.

Faire chorale (dessin & édition)

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

- RNCP37226BC08 Constituer un corpus personnel de références
- RNCP37226BC08 Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique
- RNCP37226BC06 Développer un langage plastique singulier et sensible
- RNCP37226BC06 Se positionner dans une dynamique collective et collaborative
- RNCP37226BC06 Participer à l'élaboration d'un projet artistique: analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...)
- RNCP37226BC07 Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production

Contenu

"*Nous portons un monde nouveau dans nos cœurs.*" Buenaventura Durruti, cité dans *Bâtir Aussi* des Ateliers de l'Antémonde.

Au semestre d'hiver, nous composerons et fabriquerons un récit choral: une histoire à plusieurs voix, à plusieurs formes, prenant place dans un futur plus ou moins proche. Nous aboutirons à une édition collective et à une mise en espace/ mise en lecture.

– 8 séances* de 4 heures permettrons d'imaginer cette *chorale protopique*.

D'abord, lire, s'écouter lire, parler de nos lectures adorées ou rêvées: un genre de book-club à/avec la bibliothèque. Paré·es de ces ressources, nous écrirons une fondation commune à partir de ce que nous avons ici et maintenant: un atelier pour penser collectivement la trame, le contexte, les lieux de nos futures histoires. À partir de là, chacun·e écrira ensuite un court récit-fiction, sous la forme littéraire qu'iel souhaite explorer (est-ce un poème, un dialogue, une liste, une fiche technique...?). Ces textes seront la base d'un travail de recherches et de productions plastiques. Ces formes, plutôt échos ou caisses de résonance qu'illustrations, seront pensées dans un geste d'exposition. Chaque étape fera l'objet de discussions collectives sur les avancées de chacun·es*.

Les séances du semestres d'été seront dédiés au suivi individuel sur une proposition de projet au sein du cours, ou sur un suivi spécifique sur des questions de dessin, d'illustration, d'image sur d'autres projets.

*Il est bien sur possible de prendre des rdv individuels les semaines paires!

Bibliographie

Pour le book-club, pour la bibliothèque de travail:

- *Bâtir aussi*, Atelier de l'Antémonde, éd. Cambourakis
- *Tabor*, Phoebe Hadjimarkos Clarke, éd. Le Sabot
- *Manifeste pour une démocratie déviante*, Costanza Spina, éd. Trouble

JPO 2026 : Création de la communication

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau, Service Communication

Horaires

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine paire
Mercredi 15h-17h

Objectif(s)

- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
- Travailler en équipe.
- Participer aux étapes de production.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre professionnel.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique: analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes ...).
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.

Contenu

Création d'un visuel pour les Journées Portes Ouvertes 2026 de l'isdaT, destiné à être décliné sur plusieurs supports et dans plusieurs formats.
L'enjeu est de s'adresser à un public large, mais particulièrement à de futur·es étudiant·es, tout en donnant à voir un positionnement visuel singulier.
Les supports de communication des JPO doivent constituer une invitation à venir découvrir des propositions singulières et les recherches en art, design, design graphique, musique et danse, portées au sein de l'école.

Présentation du cahier des charges mercredi 1er octobre 2025 (salle 207, sous réserve)

Calendrier prévisionnel :

- Suivi avec Charlotte Pinel, chargée de communication, et Rémy Lidereau tous les 15 jours entre le 1er octobre et le 25 novembre 2025
- Mercredi 26 novembre 2025 : jury de sélection avec la direction générale, les directions des études, le service communication, des enseignant·es design graphique (sous réserve)
- Du 27 novembre au 17 décembre 2025 : déclinaison des formats pour une première livraison des éléments le mercredi 17 décembre 2025 (avec le soutien du service communication si besoin)
- Entre le 5 et le 16 janvier 2026 : livraison finale de l'ensemble des formats (avec le soutien du service communication si besoin)

Modifier / Augmenter

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

RNCP37226BC08 :
• Constituer un corpus personnel de références.
RNCP37226BC06 :
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.

Contenu

Cet atelier est une initiation au dessin de caractères numériques. À partir de la direction et du choix éditorial effectués dans l'atelier Éditer III, vous choisirez comme point de départ un caractère typographique open source (SIL Open Font License) en lien avec votre projet. Vous devrez prendre un temps de sélection et d'analyse pour justifier votre choix. Par la suite, il s'agira de formuler une hypothèse de travail (modification, adaptation, augmentation…) autour du caractère existant choisi. Cet apport et cette contribution prennent sens avec le sujet, selon le contexte éditorial et les besoins formulés par l'étudiant.
L'atelier est un prétexte pour appréhender des outils de création de caractères numériques. Les temps de travail seront accompagnés de présentations historiques et techniques.

Proposition d'atelier en lien avec les ateliers Éditer III (S5) et Éditer The End (S6) menés par Romain Paul Lefèvre.

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif (présentation, méthodologie, séquençage)
• Cours techniques sur Glyphs en salle 306
• Pratique numérique en salle 306
• Suivi de projet individuel

Bibliographie

• Frederic Brodbeck
• Caslon Libre
• Le projet du Gentium, dessiné initialement en 2001 par Victor Gaultney est disponible en téléchargement libre. En 2003, le Gentium a été primé par l'Association Typographique Interna- tionale (ATypI), reconnu comme l'un des meilleurs caractères de ces cinq dernières années.
• By womxn
• SIL Open Font License

Séminaire design graphique : Où ?

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Observer pour mieux faire :
- RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
- RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère
- RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
- RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

À la question *What is graphic design?,* Vivien Philizot préfère celle de *When is graphic design?* et nous tenterons de repondre à *Where is graphic design?*
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 observer et expérimenter notre pratique là où elle s'articule avec le monde et notre quotidien.

Bibliographie

Vivien Philizot, « When is Graphic design ? Quelques remarques nominalistes sur la définition d'une discipline », in *Tombolo,* 2014.

Conversations #1

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

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

Objectif(s)

- RNCP37226BC06 Développer un langage plastique singulier et sensible.
- RNCP37226BC06 Articuler la conception d'une production avec sa réalisation
- RNCP37226BC06 Développer un projet personnel
- RNCP37226BC06 Se positionner dans une dynamique collective et collaborative
- RNCP37226BC07 Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité
- RNCP37226BC07 Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production. - Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.)
- RNCP37226BC07 Identifier les étapes de travail

Contenu

Cet atelier engage des conversations – discussions, gossips, disputes, bavardages – avec le dessin et ses pratiques plastiques et éditoriales environnantes.

À partir de différentes situations d'écoute, nous récolterons de la matière pour dessiner et expérimenter. Nous questionnerons les passages et traductions de l'oralité à l'écrit, d'un récit en formes. Nous nous tournerons ensuite plus spécifiquement vers la didactique visuelle et la transmission – poétique, narrative, sensible, graphique – d'une connaissance.

Le passage vers le second semestre et vers 2026 sera l'occasion de d'éditer des extraits de textes qui nous tiennent à coeur et qui nous font tenir. Ces *Papillons et Papillottes* seront partagés et diffusés au sein de l'école.

Bibliographie

- *Sound, Image, eye and ear*, Richard Hollis, 2008, in *About Graphic design, Writtings*, éd. Occasional Papers, 2012
- *Faux Pas, Écrits et Dessins*, Amy Sillman, 2022, ed. After 8 books
- *Éloge de l'inutilité*, Olivier Deloignon, in Cheval n°0, éd. Magnani, 2016
- *L'art Invisible*, Scott Mc Cloud, éd. Delcourt, 1993
- *Écrire en dessinant, quand la langue cherche son autre*, Andrea Bellini et Sarah Lombardi, éd. Skira, 2020
- *La syntaxe de l'image*, Donis A. Donis, éd. B42, 2023

Echosystème

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 10h-13h

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif**
  - Développer un langage plastique singulier et sensible.
  - Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes ...) .
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
  - Concilier une pratique d'auteurice avec les contraintes d'une commande.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- **RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés**
  - Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
  - Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
  - Exprimer ses besoins.
  - Participer aux étapes de production.
  - Identifier les étapes de travail.
  - Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Éditer I, Une identité...

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Lundi 16h-20h

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

Objectif(s)

RNCP37226BC02: Exploiter des données à des fins d'analyse
• Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06: Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
• Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
• Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
• Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

Contenu

Acquérir une autonomie technique et méthodologique dans la conception éditoriale, mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet et de son intégration dans l'espace, jusqu'au papier et l'écran. Réflexion sur la notion d'identité visuelle et de son application dans un rapport signe/objet/espace. Découverte et exploration des notions de module et de combinatoire spatiale, leurs rapports à la géométrie et à la composition.

Cet atelier se propose d'explorer différentes facettes du champ du design graphique, à travers un projet au service d'un contenu thématique à développer dans le cadre d'une exposition dont on concevra tout d'abord le cahier des charges. On insiste ici particulièrement sur la dimension programmatique du travail du concepteur, vers la définition d'un parti pris clair avant toute mise en forme, lié à des expérimentations préalables.

Les recherches pourront s'articuler avec le cours de typographie proposé par Corentin Noyer. Les travaux menés au semestre 3 seront prolongés au semestre 4 dans une recherche de scénographie avec Corentin Noyer.

Bibliographie

• FRUTIGER, Adrian. *Des signes et des Hommes,* Delta & Spes, 1983.
• HOLLIS, Richard. *Graphic Design. A Concise History,* Thames & Husdon, 2001 & *Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style,* 1920-1965, Laurence King Publishing, 2006.

Espèces en voie d’édition

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 11h-13h

Objectif(s)

- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.)
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Développer un projet personnel.
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

• Mise en page d’un magazine en commun. Réalisation d'affiches.

Impaires, Repères

Enseignant·e(s)

Margot Criseo, Yeelena De Bels

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 9h-10h
Margot Criseo

Vendredi 9h-10h
Yeelena De Bels

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse**
  - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
  - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
  - Participer à la transmission des arts visuels.

Contenu

Au premier semestre, chaque étudiant·e, regroupé·e en binôme, fera émerger son écriture graphique et verbale à travers la mise en forme et la présentation orale de groupes de mots –regroupés par thématiques– et de ressources, afin que ceux-ci puissent être pleinement compris et appréhendés par l'ensemble des étudiant·es. Au second semestre, chaque binôme définira l'objet de ses recherches en autonomie.

En faisant ce travail de vulgarisation et de didactique visuelle, l'étudiant·e acquerra de multiples compétences et connaissances intrinsèquement liées au champ du design graphique et apprendra à travailler en collaboration. Ce processus (rythme soutenu de présentations, durée courte de chaque passage) permettra également à l'étudiant·e de se sentir petit à petit plus à l'aise avec la prise de parole orale, ainsi qu'avec l'analyse de sujets et projets.

Origin of Serif

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Mercredi 14h-18h

Objectif(s)

Objectifs :
RNCP37226BC02 :
• Développer une argumentation avec esprit critique
RNCP37226BC06 :
• Développer un projet personnel.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.

Contenu

Partant de l'hypothèse formulée par l'enseignant et calligraphe américain Edward Catich sur la formation et la création des empattements, l'atelier Origin of Serif, pour reprendre le célèbre titre du livre de Catich, est initialement une invitation à redécouvrir un véritable patrimoine calligraphique : la capitale romaine. Cette revisite historique, et peut-être un peu archaïque, est tout de même motivée par une relecture moderne des formes (chasse, élasticité de la lettre, ligatures, lettres enclavées, etc.). Assez rapidement, ce virage historique est brutalement balayé par un saut dans le temps. Partant d'un ductus commun, par endroits fortement simplifié et fluidifié, la pratique à la brosse plate du serif n'est soudainement qu'un lointain souvenir en faveur de la lettre « sans », autrement dit, sans serif, sans empattements. Ce voyage historique sera l'occasion de comprendre la structure de la lettre, avec toutes ses subtilités et ses corrections optiques.

L'atelier se finalise enfin par la création d'une affiche uniquement textuelle imprimée en sérigraphie en bichromie (fond, superposition, jeu de couleurs, complémentarité). Pour permettre la reproduction de l'affiche en série, l'affiche est directement calligraphiée sur un papier transparent (dit de fleuriste) juste avant l'insolation de l'écran. La hiérarchie du texte est organisée selon des règles de composition établies au préalable. L'affiche produite dans le contexte de l'atelier reprend la communication d'un établissement culturel existant.
Proposition d'atelier menée en étroite collaboration avec l'atelier sérigraphie (Valérie Vernet).

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif
• Démonstration et cours technique en calligraphie
• Cours technique en atelier sérigraphie (accompagnement)
• Suivi de projet individuel

Bibliographie

• Catich Edward M., The Origin of the Serif: Brush writing and Roman letters, Davenport, éd. Université St Ambrose, 1991.
• Vidéo démonstration capitale romaine
• Ductus la formation de l'alphabet moderne, Jean Mallon, réal. Jean Venard, 21 minutes, date?
• Observation d'un petit corpus de pierre gravés (document Saint-Bertrand).
• Abstract The Art Of Design - Jonathan Hoefler - Extrait

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer
Corentin Noyer

Horaires

Semestre 3, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Jeudi 9h-13h
Cours au choix avec l'atelier Playback en 2e dg
David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller

Semestre 4, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Jeudi 14h-18h
Cours au choix avec l'atelier Playback en 2e dg
David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer

Objectif(s)

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la production d'un travail artistique visuel et sonore inscrit dans les enjeux contemporains de la création, tout en les préparant à une démarche professionnelle et contextuelle. Il vise à leur permettre de :
• Développer un projet personnel affirmé, en lien avec une réflexion artistique contemporaine.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes spécifiques d'une commande artistique.
• Inscrire leur travail dans un contexte donné (institutionnel, territorial, social ou culturel), en tenant compte des enjeux professionnels du champ artistique.
• S'engager dans une dynamique collective et collaborative, en expérimentant des formes de création partagée.
• Développer un langage plastique singulier et sensible, en explorant différentes formes d'expression visuelle et sonore.
• Participer activement à toutes les étapes d'un projet artistique : analyse, recherche, expérimentation, conception (maquettes, prototypes…).
• Présenter, médiatiser et valoriser un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adapté, en prenant en compte les conditions concrètes de production et de diffusion.

Contenu

À l'initiative du centre d'art la Maison Salvan à Labège et de Paul de Sorbier son directeur artistique, les étudiant·es seront incité·es à produire un travail d'image et de son pour tenter de construire une archive sur le paysages de Labège, sur sa singularité, son caractère générique et cinématographique. Horizon Limite propose d'explorer la pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une production d'images singulières qui fera l'objet d'une restitution dans le centre d'art et d'une publication mêlant approche visuelle et sonore.

L'étudiant·e expérimente l'image et le son dans une conception étendue de celle-ci (photographie, collage, dessin, peinture, son…) dans le contexte de la zone d'activité de Labège afin de définir et d'archiver l'évolution de son paysage.
L'atelier aborde la pratique de l'image en questionnant l'édition dans l'idée de rendre accessible un contenu en pensant sa diffusion, son impression, sa projection, son installation ou sa mise en espace. Ces champs sont approfondis par des rencontres et collaborations avec des professionnels de

Horizon Limite x Design Graphique

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours au choix
Jeudi 14h-18h
Cours au choix avec l'atelier Playback

Objectif(s)

RNCP37226BC06 :
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
RNCP37226BC07 :
• Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
• Travailler en équipe.

Contenu

Cet atelier propose d'investir dans le champ du design graphique le cours Horizon Limite proposé par David Coste, Rémy Lidereau et Aude Van Wyller. Les étudiants participant à cet atelier sont impliqués dans la conception et la réalisation graphique et typographique des objets liés à ce cours. À partir du contenu textuel et iconographique, ils imaginent l'articulation du rapport texte/image, déterminent et testent des caractères typographiques en lien avec la direction empruntée par le projet. Le projet passe naturellement par des phases d'esquisses, de recherches et de prototypage (maquette en blanc, chemin de fer, tests d'impression...). Enfin, la finalisation de cette articulation du contenu se concrétise par la mise en forme et la mise en page d'un vinyle : la première de couverture, la quatrième de couverture et la séquence du livret.

Bibliographie

[à venir]

Conversations #2

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

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

Objectif(s)

- RNCP37226BC06 Développer un langage plastique singulier et sensible.
- RNCP37226BC06 Articuler la conception d'une production avec sa réalisation
- RNCP37226BC06 Développer un projet personnel
- RNCP37226BC06 Se positionner dans une dynamique collective et collaborative
- RNCP37226BC07 Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité
- RNCP37226BC07 Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production. - Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.)
- RNCP37226BC07 Identifier les étapes de travail

Contenu

Cet atelier engage des conversations – discussions, gossips, disputes, bavardages – avec le dessin et ses pratiques plastiques et éditoriales environnantes.

Au second semestre, nous engagerons une conversation *pour de vrai*, en menant une interview avec une personne / une collective qui anime notre curiosité et intérêt. Ce projet sera l'occasion de traverser les différentes étapes d'un ouvrage auto-édité, depuis la recherche du contenu, les recherches graphiques, la conception et la fabrication.

Bibliographie

- *Graphisme en France 2023: Histoire(s) de design graphique*, une conversation entre Sara De Bondt, Catherine Guiral et Alice Twemlow
- La revue *Hoot*, par Gufo, mise en page par Tradittore Tradutore
- La revue *Collection*, mise en page par Jean-Philippe Bretin et Antoine Stevenot
- Série *Graphic Matter invite...* par Louise Gomez et Axel Mimault, d'après le podcast *Graphic Matter* de Louise Gomez

Transfluence

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 10h-13h

Objectif(s)

- **RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence**
- **RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère**
  - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
  - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- **RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel**
  - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- **RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif**
  - Développer un langage plastique singulier et sensible.
  - Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes ...) .
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
  - Concilier une pratique d'auteurice avec les contraintes d'une commande.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- **RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés**
  - Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
  - Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
  - Exprimer ses besoins.
  - Participer aux étapes de production.
  - Identifier les étapes de travail.
  - Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.
- **RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique**
  - Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique, scientifique et technique.
  - Constituer un corpus personnel de références.
  - Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
  - Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique.
  - Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Éditer II

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Lundi 16h-20h

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

Objectif(s)

RNCP37226BC02: Exploiter des données à des fins d'analyse
• Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06: Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
• Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
• Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
• Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

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...

Bibliographie

• BROCKMANN, Josef Müller. *Grid Systems in Graphic Design: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers,* éd. Niggli, 1996.
• HOCHULI, Jost. *Le détail en typographie,* 1987, rééd. B42, 2015 & *Un design de livre systématique?,* conf. 2007, éd. Back Cover, 2011.
• HOCHULI, Jost, KINROSS, Robin. *Designing books: Practice and Theory,* Hyphen Press, 2003.
• LANTENOIS, Annick. *Le vertige du funambule,* Cité du Design / éd. B42, 2010.
• DE SMET, Catherine. *Pour une critique du design graphique,* éd. B42, 2020.

• Graphisme en France (revue), Cnap.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Cours techniques

Enseignement technique logiciels 2D / Design Graphique

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-11h

Objectif(s)

- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.).
- Exprimer ses besoins.
- Travailler en équipe.
- Participer aux étapes de production.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre professionnel.

Contenu

Enseignements et pratique des logiciels indesign et photoshop

• 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 .

• 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

• Réalisation d'affiches et d'édition

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

RDV de suivi

Playback

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Lény Lecointre

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-12h
Cours au choix avec l'atelier Horizon limite. 2 fois 2 jours intensifs et rendez-vous de suivi.
Olivier Huz, Lény Lecointre

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 14h-16h
Cours au choix avec l'atelier Horizon limite. 2 fois 2 jours intensifs et rendez-vous de suivi.
Olivier Huz

Objectif(s)

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la production d'un travail artistique vidéo inscrit dans les enjeux contemporains du design graphique. Il vise à leur permettre de :
• Développer un projet personnel affirmé, en lien avec une réflexion artistique contemporaine.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes spécifiques d'une commande artistique.
• Développer un langage plastique singulier et sensible, en explorant différentes formes d'expression visuelle et sonore.
• Participer activement à toutes les étapes d'un projet artistique : analyse, recherche, expérimentation, conception (maquettes, prototypes…).
• Présenter, médiatiser et valoriser un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adapté, en prenant en compte les conditions concrètes de production et de diffusion.

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

Contenu

La vidéo, l'image animée, le cinéma: autant de formes et d'histoires qui croisent le champ du design graphique. Que ce soient les génériques de film, les habillages de chaînes de télévision et plus généralement l'image animée sur les réseaux sociaux contemporains, la vidéo est un espace où les designers graphiques sont amenés à mêler images fixes, films, typographies. Sous la forme de deux séances de deux journées intensives (calendrier à venir) et d'un travail en autonomie accompagné de rendez-vous réguliers, les étudiant·es seront amenés à produire un travail vidéo qui pourra trouver sa forme particulière selon le large éventail des possibilités offertes par ce médium.

Suivi | Echosystème

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h30

Objectif(s)

- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

Cette plage horaire est dédiée aux rendez-vous de suivi 2DG en lien avec le projet *Echosystème*. Il est possible de s'inscrire sur un ou plusieurs créneaux via ce document (lien).

Suivi | Enquête-Collecte

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 14h-18h30

Objectif(s)

- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

Cette plage horaire est dédiée aux rendez-vous de suivi 3DG en lien avec le projet *Enquête-Collecte* et l'écrit de DNA. Il est possible de s'inscrire sur un ou plusieurs créneaux via ce document (lien).

Suivi | Modifier / Augmenter

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine paire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

RNCP37226BC08 :
• Constituer un corpus personnel de références.
RNCP37226BC06 :
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.

Contenu

Suivi de projets dans le cadre de l'atelier Modifier / Augmenter mené par Corentin Noyer.

Bibliographie

• Frederic Brodbeck
• Caslon Libre
• Le projet du Gentium, dessiné initialement en 2001 par Victor Gaultney est disponible en téléchargement libre. En 2003, le Gentium a été primé par l'Association Typographique Interna- tionale (ATypI), reconnu comme l'un des meilleurs caractères de ces cinq dernières années.
• By womxn
• SIL Open Font License

Suivi | Transfluence

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h30

Objectif(s)

- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu

Cette plage horaire est dédiée aux rendez-vous de suivi 2DG en lien avec le projet *Transfluence*. Il est possible de s'inscrire sur un ou plusieurs créneaux via ce document (lien).

Suivi de projet

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 13h30-18h

Objectif(s)

RNCP37226BC03: S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère
• Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère

RNCP37226BC04: Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs

Contenu

Rencontres hebdomadaires sur Rdv afin de développer la capacité d'articuler fond et forme dans la présentation orale d'un parcours au sein d'un espace spécifique. Ce temps 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.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Intensifs

Intensif TRANSdépartemental | DNA

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels, Samuel Aden

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Deux sessions d'une journée

Objectif(s)

- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
- RNCP37226BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
  - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
  - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- RNCP37226BC05 - Agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
  - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
  - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
  - Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
  - Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
  - Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
  - Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
  - Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
  - Exprimer ses besoins.
  - Travailler en équipe.
  - Participer aux étapes de production.
  - Analyser un cahier des charges et y répondre.
  - Identifier les étapes de travail.
  - Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Cet intensif se tiendra sur le temps de deux sessions d'une journée chacune. Pensé comme un temps d'échange TRANSdisciplinaire, cet intensif a pour but de mettre en collaboration les savoirs et compétences acquis par chacun•e dans leur département respectif en vue d'améliorer la mise en espace de leur diplôme.

Construit de manière collective, il répondra aux besoins révélés et amenés par chaque étudiant·e.

Playback

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Lény Lecointre

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-12h
Cours au choix avec l'atelier Horizon limite. 2 fois 2 jours intensifs et rendez-vous de suivi.
Olivier Huz, Lény Lecointre

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 14h-16h
Cours au choix avec l'atelier Horizon limite. 2 fois 2 jours intensifs et rendez-vous de suivi.
Olivier Huz

Objectif(s)

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la production d'un travail artistique vidéo inscrit dans les enjeux contemporains du design graphique. Il vise à leur permettre de :
• Développer un projet personnel affirmé, en lien avec une réflexion artistique contemporaine.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes spécifiques d'une commande artistique.
• Développer un langage plastique singulier et sensible, en explorant différentes formes d'expression visuelle et sonore.
• Participer activement à toutes les étapes d'un projet artistique : analyse, recherche, expérimentation, conception (maquettes, prototypes…).
• Présenter, médiatiser et valoriser un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adapté, en prenant en compte les conditions concrètes de production et de diffusion.

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

Contenu

La vidéo, l'image animée, le cinéma: autant de formes et d'histoires qui croisent le champ du design graphique. Que ce soient les génériques de film, les habillages de chaînes de télévision et plus généralement l'image animée sur les réseaux sociaux contemporains, la vidéo est un espace où les designers graphiques sont amenés à mêler images fixes, films, typographies. Sous la forme de deux séances de deux journées intensives (calendrier à venir) et d'un travail en autonomie accompagné de rendez-vous réguliers, les étudiant·es seront amenés à produire un travail vidéo qui pourra trouver sa forme particulière selon le large éventail des possibilités offertes par ce médium.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Prépa vie professionnelle

(Attente dates séances 25/26) 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 2025 - 2026

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 2025 - 2026

Enseignements théoriques

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

RNCP3675BC02 Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

RNCP3675BC04 Contribuer à la transformation en contexte professionnel

RNCP3675BC07 Se servir des outils et méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

RNCP3675BC07 Transmettre ses connaissances ou savoir-faire auprès d'un public étudiant de second cycle, dans un contexte d'enseignement de la création artistique

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

Bibliographie

à suivre

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
attention horaire modulable en fonction des disponibilités de nos partenaires extérieurs

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

RNCP3675BC02 Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

RNCP3675BC04 Contribuer à la transformation en contexte professionnel et introduire à la vie professionnelle

RNCP3675BC07 Se servir des outils et méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

RNCP3675BC07 Transmettre ses connaissances ou savoir-faire auprès d'un public étudiant de fin de second cycle, dans un contexte d'enseignement de la création artistique

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 sélections 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

Paule & Mike

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 16h30-18h30

Crédit(s)

1

Objectif(s)

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
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 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 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.

Post Painting Practices

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 11h-13h

Objectif(s)

- Observer une multitude de travaux relevant de la peinture (en un sens étendu), des pratiques textiles, ou de l'assemblage incorporant ces éléments.

RNCP :

- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
- Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique

Contenu

Post Painting Practices est (pour le second cycle Art) un cours dédié aux démarches picturales et à l'emploi d'un ensemble de matériaux, de techniques et d'espaces qui aujourd'hui subvertissent les catégories matériels et conceptuels de « tableau » et de « peinture ». Le cours est aussi dédié aux démarches utilisant des outils numériques, ou procédant par assemblage de matériaux et qui se rapportent à une dimension de "la peinture", ou encore aux pratiques textiles, notamment quand elles s'élaborent comme une alternative à l'espace et à l'idéologie du tableau.

L'atelier « **Post Painting** » emprunte son nom à la recherche menée par Marie de Brugerolles « Post-Performance futur » , une investigation qui met à jour la diversité des pratiques performatives dans leurs singularités et leurs devenir, à l'opposé d'une lecture qui chercherait à les réunir pour les comprendre à partir de l'idée historique et obsolète de "performance".*
Ici « Post Painting » ne signifie pas ''après'', comme si le temps de la peinture était fini, mais au contraire d'observer le dynamisme et la grande diversité des pratiques singulières qui se font jour et qui relèvent de « la peinture ». Il s'agit aussi de voir les nombreux contextes d'apparitions de la "peinture" et d'observer les effets de leurs mise en présence dans ce qui constituent peut-être « Une nouvelle région du monde ».**
« **Practices** » est écrit avec un s, ce pluriel signale tout autant la grande variété des pratiques picturales (ou faisant référence à un paradigme de la peinture), que la pensée d'artistes qui utilisent de nombreux médium (ou une transmédialité) mais se définissent dans l'ensemble de leur pratique comme "peintre". On verra les exemples de Lubaina Himid ou Adam Pendleton.

Nous croisons chaque mardi (impaire) en amphithéâtre des travaux d'artistes (et leurs paroles) pour aborder la diversité et la singularité des pratiques en question.

Le cours est noté dans la catégorie ''cours théorique'', car il a lieu en amphithéâtre et n'est pas un temps de pratique, cependant il ne s'agit pas d'un cours théorique au sens ou on y aborderait des théories. Il s'agit plutôt d'un temps de regard, de réceptions, de questions, et du possible point de départ de discussions au sujet d'artistes actuel·les.

Mémoires / méthodologies

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant

Horaires

Semestre 8, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 13h-14h

Objectif(s)

RNCP3675BC02 Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

RNCP3675BC07 Se servir des outils et méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

RNCP3675BC07 Transmettre ses connaissances ou savoir-faire auprès d'un public étudiant de début de second cycle, dans un contexte d'enseignement de la création artistique

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 maitrise 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.

Bibliographie

à suivre

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)

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
RNCP36752BC08 - Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique

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.

Choses vues / savoirs critiques

Enseignant·e(s)

Jerôme Dupeyrat

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art et Design
Cours facultatif
Lundi 16h-18h

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
Lundi 16h-18h

Objectif(s)

Identifier des problématiques et des enjeux contemporains pour la création, en mobilisant des savoirs spécialisés et en développant une conscience critique des savoirs à l'interface de plusieurs domaines.
Identifier et mobiliser des ressources documentaires ; constituer un corpus personnel de références ; initier un travail de veille en lien avec son activité dans les domaines de l'art ou du design.
Développer une argumentation avec esprit critique ; se servir des différents registres d'expression orale et écrite, seul·e ou en travaillant de façon collective ou collaborative.
Prendre plaisir à la connaissance.

Contenu

Quels liens entre une œuvre d'art engageant une forme de critique sociale, un mème internet à caractère politique, un gilet jaune servant de support à des inscriptions protestataires, une affiche ou un tract militant, un 'zine féministe, queer ou antifasciste ? Des différences, à n'en pas douter – et à ne pas gommer… Mais aussi des similitudes ou des analogies, notamment en ce que la dimension critique inhérente à chacun de ces « objets » ne relève pas seulement de la sphère du discours (oral ou écrit) mais aussi de leurs caractéristiques formelles et matérielles, étroitement liées à leurs modalités de production et de monstration/diffusion/circulation.
Avec une attention particulière à ces différents aspects, et plus encore à leur articulation, ce séminaire consistera à étudier des objets visuels et éditoriaux (des choses vues, qui souvent sont aussi à lire, à dire ou à écouter) permettant d'appréhender les enjeux sociaux et politiques de notre temps. Pour ce faire, nous nous appuieront sur des outils méthodologiques et conceptuels issus de différents champs : entre autres l'histoire et la théorie de l'art, du design et du design graphique, l'histoire de l'édition, les études culturelles et visuelles (*cultural studies / visual studies*), la médialogie (*media studies*).
Les séances donneront lieu à la mise en commun d'images et d'objets, à des recherches documentaires, à des lectures de textes, des présentations, des débats critiques, ainsi qu'à un travail d'archivage créatif, avec la participation active et nécessaire de l'ensemble des étudiant·es.

Bibliographie

- Sara Alonso Gómez et Julie Martin, *Contre-visualités, Écarts tactiques dans l'art contemporain*, Toulouse, éd. Lorelei, 2023.
- Maxime Boidy, *Les études visuelles*, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2017
- Matthieu Duperrex et Mikaëla Le Meur (dir.), *Techniques & culture*, n°74 : « Semer le trouble. Soulèvements, subversions, refuges », 2020.
- André Gunthert, *L'Image sociale*, carnet de recherches, en ligne sur

Individual tutorial

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art, Design et Design Graphique
Cours au choix
Mercredi 9h-12h
Individual RDV (obligatoire minimum = 1 rdv par semestre)

Crédit(s)

1

Objectif(s)

- Develop arguments with a critical mindset
- Communicate orally and in writing, clearly and unambiguously, in English.
(RNCP37226BC03)

Contenu

To discuss student's work in progress etc.... 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 Torrione: *Practicando los verbos. Cuaderno de ejercicios para aprendizaje y revisión del sistema verbal castellano*, ed. Ophrys, 2022.
• *Dictionnaire espagnol Le Robert & Collins Poche*, ed. Le Robert, 2022.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

AIRA
cycle 2

(AIRA) Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales

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
Une fois par mois selon calendrier

Objectif(s)

RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

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

Contenu

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

Programme de recherche Time no longer

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant, Valérie du Chéné
Nicolas Puyjalon, Socheata Aing performeur.es, 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)

À travers l'exploration concrète de nouveaux lieux, la recherche de nouveaux rapports entre vivants et 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 et sciences humaines et de ses débats actuels autour des questions de diversité, d'environnement, de traumatisme et de soin.

Associer dans un même effort de recherche, tendant à se rapprocher de certains objectifs d'un post-diplôme, 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.
Préparer, favoriser et consolider dans le même temps une alter professionnalisation et une culture de la solidarité fondée sur un respect de l'égalité de droit.

Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
Contribuer à la transformation en contexte professionnel
Engager, porter et valoriser une pratique de création
Transmettre ses connaissances ou savoir-faire auprès d'une diversité de publics, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique

Contenu

Si l'expression anglaise Time no longer désigne la suspension voire l'abolissement du temps, elle peut aussi signifier l'extrême urgence d'une situation. Dans le contexte de catastrophes et crises multifactorielles que nous traversons, à commencer par l'effondrement du vivant, de la biodiversité, du changement climatique et de leurs conséquences présentes et à venir, sa concision est de nature à rappeler le moment décisif auquel nous sommes parvenus où tout peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Dire qu'il n'y a plus un instant à perdre pour agir, c'est réaliser que plus que jamais l'avenir, un avenir vivable, dépend de nous.
Le programme de recherche Time No Longer, qui fait suite au programme de recherche genre 2030, a engagé au printemps 2023 un nouveau cycle initié par un voyage d'étude dans une série de jardins remarquables envisagés comme un panel d'attitudes possibles face à des défis où l'art contemporain se risque, dans un nouveau champ, à l'exploration de nouveaux rapports avec d'autres êtres qu'humains, à la recherche d'autres approches, d'autres modalités pour l'art d'avoir lieu, au croisement de l'environnemental, du social et du sociétal vers de nouvelles attitudes impliquant de nouvelles formes. Au printemps 2024, par un workshop mené par deux artistes au Jardin des Paradis (Cordes-Sur-Ciel) une recherche de performances expérimentales in situ a renouvelé

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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 nourrit 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 initiations à la recherche et des temps 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, 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, le programme de recherche Time No Longer. Elle permet aussi de décloisonner 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 de pratique artistique (2 au choix minimum parmi les cours de pratique) et de théorie,
-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 suivent les projet des étudiant.es lors de rendez-vous individuels.

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.
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 choisi.es 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 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 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 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

- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Émilie Pitoiset**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Sébastien Dégeilh**
  jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
  (semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Arnaud Loridan**
- **Stephen Marsden**
- **Aude Van Wyller**
- **Nicolas Loridan**
- **Claire Daulion**
- **Simon Bergala**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Valérie du Chéné**
  lundi, mardi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Hervé Sénant**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h		**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Individual tutorial** Adam Scrivener **Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Solo show** **Solo show** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès **État des recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h	**Histoire de l'art contemporain 1** Hervé Sénant				
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 **Séminaire écriture** Mireia Sallarès		**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**			
17h-18h				**Atelier écriture** Mireia Sallarès	
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
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	**Individual tutorial** Adam Scrivener **Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Solo show** **Solo show** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès **État des recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h			**Méthodo mémoire** Hervé Sénant		
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Mémoire** Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia Sallarès	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre **Séminaire écriture** Mireia Sallarès		**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**			
17h-18h				**Atelier écriture** Mireia Sallarès	
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	Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore Serge Provost, Arnaud Individual tutorial Adam Scrivener	Solo show	État des recherches Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h		PPP Simon Bergala	Faire image Melissa Boucher Morales, Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa,		Tout-monde Simon Bergala, Samuel Aden Flirt Serge Provost, Sébastien Dégeilh
15h-16h			RDV de suivi cours Faire image Melissa Boucher Morales		
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat	Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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** / **Solo show** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès / **État des recherches**	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	**Histoire de l'art contempo ... 2** Hervé Sénant	Travail en atelier / Recherches	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre / **Séminaire écriture** Mireia Sallarès		Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				**Atelier écriture** Mireia Sallarès	
18h-19h	**Time no longer** Hervé Sénant, Valérie du Chéné				
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 Serge Provost, Arnaud	Solo show	État des recherches
10h-11h					Travail en atelier / Recherches
11h-12h		PPP Simon Bergala	Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Faire image Melissa Boucher Morales,		
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa,		Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden
15h-16h			RDV de suivi cours Faire image Melissa Boucher Morales		Travail en atelier / Recherches
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	**Solo show** / **Solo show** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès / **État des recherches**	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
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 / **Séminaire écriture** Mireia Sallarès		Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				**Atelier écriture** Mireia Sallarès	
18h-19h	Time no longer Hervé Sénant, Valérie du Chéné				
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	Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore Serge Provost, Arnaud	Solo show	État des recherches
10h-11h					Travail en atelier / Recherches
11h-12h		PPP Simon Bergala	Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Faire image Melissa Boucher Morales.		
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En public Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	Talkie-walkie Felip Martí-Jufresa,		Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden
15h-16h			RDV de suivi cours Faire image Melissa Boucher Morales		Travail en atelier / Recherches
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Paule & Mike Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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)

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel

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

Solo show

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès
collégiale

Horaires

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

Talkie-walkie

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 14h-16h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnelAide 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.

Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore

Enseignant·e(s)

Serge Provost, Arnaud Loridan, Stephen Marsden, Felip Martí-Jufresa, Melissa Boucher Morales, Aude Van Wyller, Nicolas Loridan, Claire Daulion

Horaires

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

Crédit(s)

2

Objectif(s)

RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
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.

Faire image

Enseignant·e(s)

Melissa Boucher Morales, Christine Sibran

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 12h-14h
Deux heures de culture visuelle une fois par mois/ calendrier des séances à la rentrée

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art et Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 11h-15h
Deux heures de culture générale de la photographie

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Engager, porter et valoriser une pratique de création:
-Développer un langage plastique singulier et sensible pour prendre position dans le champs de l'image ou en lien avec l'image
-Concevoir un projet personnel singulier dans le champs de l'image (fixe ou en mouvement), qu'il s'agisse de projets dans lesquels celle-ci est intégrée à un processus ou présentée en tant que telle
- Présenter un travail artistique en considérant sa réalité plastique et sa mise en espace

Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique:
-Identifier et mobiliser les langages et questionnements contemporains liée à l'image dans une approche pluridisciplinaire

Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
- Constituer un corpus personnel de références dans le champs de l'image, au sens large

Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique
-Présenter et partager sa propre démarche artistique.

-Mise en relation avec le studio de prise de vue et les laboratoires photographiques argentique et numérique de l'Isdat

Contenu

Faire image

Ce cours prend la forme d'un laboratoire de réflexion, de monstration et d'expérimentation autour de l'image, qu'il s'agisse de projets dans lesquels celle-ci est intégrée à un processus ou présentée en tant que telle – fixe ou en

FLIRT [à modifier]

Enseignant·e(s)

Serge Provost, Sébastien Dégeilh
Flirt, Lieu-commun, BBB, Maison de l'architecture OMP, École supérieure d'architecture de Toulouse.

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 14h-18h
et un intensif au moi d'avril.

Objectif(s)

- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d’une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l’évolution des pratiques artistiques

Contenu

Le contexte actuel invite (ou plutôt oblige) à repenser les lieux d'apprentissage, de conception, de production et de diffusion de la création contemporaine pour que futur continue à rimer avec culture.
En tant que travailleur·ses de l'art en formation, il s'agira de penser ses nouveaux lieux de l'art par anticipation dans leurs dimensions architecturales, artistiques, événementielles et commnunicationnelles pour construire une uchronie réalisée sous forme d'exposition à Lieu-commun en avril 2026.

Atelier écriture : imprime, ne déprime pas

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 17h-20h
1 semaine sur 2

Objectif(s)

L'objectif du séminaire est d'aider les étudiant·es à assumer une démarche d'écriture et à concevoir comment celle-ci peut s'intégrer dans leur pratique artistique personnelle pour élaborer un langage plastique singulier et sensible. Comprendre l'écriture comme un outil utile pour identifier et mobiliser langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire.

Présenter un projet artistique d'écriture dans un espace physique ou virtuel adéquat et cohérent. Se confronter à un regard extérieur dans le cadre d'une dynamique collective et collaborative, ainsi que d'adopter une approche éthique et éco-responsable et de promouvoir ces démarches.

Contenu

L'atelier a lieu toutes les deux semaines et il est un moment de partage et d'échange autour des textes produits. Il permet aux étudiant·es de se réunir dans différents lieux, choisis collectivement, pour lire ce qu'ils et elles ont écrit et comprendre les relations subjectives et objectives qu'ils et elles entretiennent avec leurs formes d'écriture. Ces lectures, suivies de discussions, permettent aussi d'expérimenter des formes de présentation et de diffusion du texte, tout en questionnant l'adresse de celui-ci. De la page à l'architecture, nous observerons également comment l'écriture peut transformer l'espace qui l'accueille, et être transformée par celui-ci.

À la fin du semestre, nous organiserons un événement public avec des lectures collectives performées dans un espace extérieur à l'école, et une publication collective sera également envisagée.

Séminaire écriture : les artistes écrivent

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 14h-17h
dates du séminiare selon calendrier : 15 octobre, 29 octobre 2025, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1er avril, 13 mai 2026

Objectif(s)

L'objectif du séminaire est de permettre aux étudiant·e·s d'aborder les écrits de différents artistes afin de comprendre la portée de l'écriture dans l'art en découvrant la singularité des pratiques d'écriture et les multiples formes d'usage de ce médium, qui apparaît comme élément constitutif du projet artistique.

Situer l'écriture artistique comme partie intégrante des langages artistiques contemporains dans une perspective historique, et également assumer l'écriture comme un outil déterminant pour identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.

Contenu

La pratique artistique et l'écriture entretiennent depuis longtemps une relation serrée. Qu'elle accompagne les processus de création ou qu'elle constitue un médium à part entière, l'écriture nourrit une multitude de démarches. Cet atelier s'ouvre aux différentes approches de l'écriture dans l'art contemporain, et permet observer comment l'écriture dans l'art se situe dans un entre-deux : entre les textes qui accompagnent la pratique et les textes qui sont (et font) la pratique, entre les concepts et les formes, entre l'espace et le corps, entre le processus et le résultat, entre la voix et le discours, entre la fiction et la non-fiction, entre l'énonciation et l'interprétation, entre la théorie, la pratique, la poétique, le manifeste, la performance ou le scénario.

Le séminaire a lieu une fois par mois et nous travaillons à partir de lectures collectives et d'entretiens avec des artistes qui placent l'écriture au centre de leur pratique avec des pratiques d'écriture et de stratégies très diverses.

Bibliographie

Quim Pujol, *Other forms of presence*, Varamo press, 2024
Ariella Aïsha Azoulay, *La résistance des bijoux: Contre les géographies coloniales*, Rot-Bo-Krik, 2023
Hito Steyerl, *Formation en mouvement, textes choisis*, Berlin, Spector Books – Paris, Centre Pompidou, 2021
Éric Fassin, Joana Masó, *L'art c'est la vie, Else von Freytag-Loringhoven critique de Marcel Duchamp, Éditions Macula, 2025*
Écritures d'artistes: ces artistes qui écrivent,
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-art-est-l-ecriture

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)

- Se servir des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.

Contenu

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.

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.

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)

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

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.

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 9h-11h : RDV individuels, façonnage sur RDV et archivage

Crédit(s)

oui

Objectif(s)

À partir de projets personnels, arriver à maîtriser tous les paramètres pour la réalisation 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. Se constituer un corpus personnel de références.

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique et technique

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 d'édition et de microédition, travail en bibliothèques des Abattoirs et Château d'eau.

mardi : cours collectif
mercredi : rendez-vous individuels, façonnage sur RDV et archivage

Bibliographie

Bibliothèque des Abattoirs : fonds des livres d'artistes des années 60 à nos jours

"Dans le tout-monde"

Enseignant·e(s)

Simon Bergala , Samuel Aden

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h
Des travaux en petits groupes et le suivit de projet auront lieu le jeudi matins en semaine impaire et/ou le vendredi matin selon les emploi du temps de chacun·e

Objectif(s)

''DANS LE TOUT-MONDE''

- Initier un travail de veille en rapport avec son activité artistique ou de design à partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, pour ouvrir avec le 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''.

- Constituer un corpus personnel de textes, projets, artistes en rapport avec les enjeux du ''tout-monde'', du multilinguisme.

- Développer un projet personnel et un langage plastique singulier en rapport avec ''le tout-monde''

- Articuler la conception du travail avec sa réalisation. Identifier et mobiliser de nouveaux outils conceptuels et matériels, analogiques ou numériques dans le cadre de la pratique.

Avec le groupe de travail ''UNE MARIANNE DANS LE TRIANGLE ATLANTIQUE''

- 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, et/ou des propositions artistiques / de design.
- Participer à l'élaboration d'un projet d'exposition collective autour de la ''la Marianne noire'' conservé aux musées de la résistance et de la déportation à Toulouse) : analyse et ouvertures des enjeux, expérimentation du travail curatoriale en groupe, conception du mode d'exposition/diffusion.
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique autour de l'histoire de l'école d'art de Toulouse, de la création du buste attribué à Bernard Griffoul-Dorval et de tout.es les artistes et designer mentionné dans les discussions.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains de mise en relation des histoires et des récits au niveau mondiale et des processus de créolisations.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou d'édition matériel ou virtuel.

RNCP DNA

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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.

RDV de suivi cours Faire image

Enseignant·e(s)

Melissa Boucher Morales

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 15h-18h

Objectif(s)

Engager, porter et valoriser une pratique de création,

- Développer un langage plastique singulier et sensible pour prendre position dans le champs de l'image ou en lien avec l'image
- Concevoir un projet personnel singulier dans le champs de l'image (fixe ou en mouvement)
- Présenter un travail artistique en considérant sa réalité plastique et sa mise en espace

Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

- Constituer un corpus personnel de références dans le champs de l'image, au sens large

Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique

Mémoire

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia Sallarès
collégiale

Horaires

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

Objectif(s)

Suivi des mémoires

RNCP3675BC02 Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

RNCP3675BC07 Se servir des outils et méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

RNCP3675BC07 Transmettre ses connaissances ou savoir-faire auprès d'un public étudiant de début de second cycle, dans un contexte d'enseignement de la création artistique

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 Scolarité.

Bibliographie

à suivre

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Prépa vie professionnelle

(Attente dates séances 25/26) 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 2025 - 2026

Design cycle 2

Cycle 2 design

Le design enseigné à l'isdaT 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 requestionner 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 ou un 3e cycle d'études, 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 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 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 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

- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Simon Bergala**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Claire Daulion**
- **Arnaud Loridan**
- **Nicolas Loridan**
- **Stephen Marsden**
- **Lionel Delteil**
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Sandra Aubry**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Romain Paul Lefèvre**
  lundi, mardi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
  (semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Laetitia Giorgino**
  lundi, mardi, mercredi
- **Hanika Perez**
  mardi, mercredi
- **Michel Gary**
  mardi
- **Philippe Grégoire**
  mardi, mercredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 Michel Gary
10h-11h			Individual tutorial Adam Scrivener		
11h-12h			RDV de suivi Hanika Perez	État des recherches	Tout-monde Samuel Aden
12h-13h			Méthodo. recherche Laetitia Gioraino		
13h-14h	DataMap Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès		
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
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**	**Mise en forme(s) S7** Hanika Perez, Laetitia Giorgino	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary
10h-11h			**Individual tutorial** Adam Scrivener	**État des recherches**	
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	**Méthodo. recherche** Laetitia Giorgino	**Superware** Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Stephen Marsden, Lionel Delteil			
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary	intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26 — Michel Gary
10h-11h			Collégiale I MEE — Hanika Perez, Philippe Grégoire, Laetitia		
11h-12h			Individual tutorial — Adam Scrivener; Méthodo. recherche — Laetitia	État des recherches	
12h-13h					
13h-14h	DataMap — Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture — Mireia Sallarès		
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques — Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				(AIRA) Atelier écriture — Mireia Sallarès	
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**	**Mise en forme(s) S8** Hanika Perez, Laetitia Giorgino	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary	**intensifs extérieurs Les Alternatives selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26** Michel Gary
10h-11h					
11h-12h			**Individual tutorial** Adam Scrivener	**État des recherches**	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	**Méthodo. recherche** Laetitia Giorgino	**Superware** Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Stephen Marsden, Lionel Delteil		**Tout-monde** Samuel Aden, Simon Bergala	
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	**Tout-monde** Samuel Aden
10h-11h		**Mise en forme(s) S9** Laetitia Giorgino, Hanika Perez			
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	**En Parallèle** Sandra Aubry, Philippe Grégoire	**Suivi projets DNSEP** Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h		**Mise en forme(s) S9** Laetitia Giorgino, Hanika Perez	**(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès		
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat			(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
17h-18h					
18h-19h					
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	**Collégiale | MEE** Hanika Perez, Philippe Grégoire, Laetitia Giorgino	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h			**Microéditi ...** Christine Sibran, Valérie Vernet		
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	**Suivi projets DNSEP** Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues / savoirs critiques** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Mise en forme(s) S10 Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Mise en forme(s) S10 Laetitia Giorgino, Hanika Perez	Suivi projets DNSEP Philippe Grégoire (AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				(AIRA) Atelier écriture Mireia Sallarès	
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	Suivi des projets personnels DNSEP Michel Gary	Collégiale	MEE Hanika Perez, Philippe Grégoire, Laetitia Giorgino	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Suivi des projets personnels DNSEP Michel Gary	Suivi projets DNSEP Philippe Grégoire	Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h				Travail en atelier / Recherches	
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements pratiques et projets

Collégiale | Mise en espace

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Philippe Grégoire, Laetitia Giorgino

Horaires

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

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h-13h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat
- Présenter et partager sa propre démarche artistique.
- Identifier et mobiliser une variété de modalités de présentations et de médiations
- Se servir des outils et méthodes de transmission spécifiques

Contenu

Lors de ces séances collectives, les étudiants sont amenés à interroger et mettre en oeuvre l'espace comme un medium pour donner à voir et à comprendre leur travail.
Il s'agira d'expérimenter des arrangements, des parcours, des dialogues qui seront les plus à mêmes de communiquer les tenants et les aboutissants des démarches de projet; de provoquer des rencontres ou des confrontations d'hypothèses; de mettre en perspective des propositions, de faire émerger des problématiques ou un fil conducteur entre les travaux..
Ces séances seront aussi un support pour mettre en mot les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et construire une réflexion critique argumentée relative à la mise en forme du projet.

Attendus

- Séance collective, présence obligatoire de tous les étudiants
- Avancement d'une séance à l'autre: voir planning des étapes de rendu

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Horaires

Semestre 9, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Mardi 17h-19h

Mercredi 9h-11h

Objectif(s)

À partir de projets personnels, arriver à maîtriser tous les paramètres pour la réalisation 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. Se constituer un corpus personnel de références.
Écrits DNA, mémoires DNSEP

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique et technique

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.

Mise en forme(s) S10 | Elaboration du projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

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

Crédit(s)

1

Objectif(s)

L'objectif du semestre 10 est la mise en forme du projet de DNSEP et de l'ensemble des documents nécessaires à la valorisation de la démarche de recherche (réflexive, expérimentale, artistique, située...) menée par l'étudiant.

- Se servir de façon autonome des outils analogiques et numériques de conception et de production
- Mettre en oeuvre des techniques de conception et de production adaptés à des objets uniques ou sériels (oeuvres, maquettes, prototypes, objets imprimés, objets multimédias, etc)
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en oeuvre et gestion...) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation
- Concevoir en autonomie un projet personnel de création
- Présenter et partager sa propre démarche
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco-responsable et promouvoir ces approches

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.
Il s'agira aussi de projeter et d'éprouver des hypothèses et des scénarios de projet, d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnées au service d'une situation.
Nous travaillerons également les modalités de transmission et de partage des démarches à travers la constitution de supports visuels didactiques, de mise en

Mise en forme(s) S9 | Elaboration du projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

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

Crédit(s)

1

Objectif(s)

L'objectif du semestre 9 est de mettre en forme la recherche menée en année 4 dans une édition du mémoire cohérente avec le sujet et la méthodologie de recherche menée par l'étudiant, et d'acquérir les compétences nécessaires à l'élaboration d'un projet artistique engagé et situé.

- Se servir des outils analogiques et numériques de conception et de production
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production dans le domaine artistique
- Élaborer un cahier des charges dans toutes ses dimensions
- Elaborer un projet artistique: analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco-responsable et promouvoir ces approches

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.
Il s'agira aussi de projeter et d'éprouver des hypothèses et des scénarios de projet, d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnées au service d'une situation.
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.

En Parallèle

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Philippe Grégoire

Horaires

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

Semestre 9, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

En parallèle, vous amène à jouer votre projet personnel avec/contre l’IA.
L'objectif consiste à opérer des battles avec "la machine".
En encourageant ou contrant ses orientations,vous les nourrissez par vos choix.
L'objectif consiste à approfondir votre projet et à le faire évoluer de manière hybride, à partir de l'utilisation des médiums - controversés - de demain.

Blocs de compétences acquis :

RNCP36752BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

Contenu

Présentation
Vous jouerez votre projet avec l’IA, en opérant des battles.
La précision de votre positionnement et l’acuité de votre regard critique, sont les conditions indispensables de vos arguments plastiques et théoriques.

Méthodologie
A partir de Battles que vous développez « avec la machine », vous éprouvez la viabilité de vos argumentaires et de votre positionnement critique.
Leurs prompts visibles sont les outils d'articulation indispensables à la mise en place du projet.
Votre entraînement de la "machine " et l'évolution de son apprentissage apparaissent dans le déroulé chronologique du semestre.
Bonne chance à toustes !

Bibliographie

D’autres références vous seront communiquées au cours du semestre et vous aurez à en chercher
individuellement.
- Magie et Technologie, Manuela De Barros, 2015

Atelier Superware

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Stephen Marsden, Lionel Delteil

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 14h-18h
1 fois par mois en collégiale avec les responsables des ateliers volume, les autres séances seront du suivi en atelier

Objectif(s)

- Élaborer un langage plastique singulier et sensible
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Se servir de façon autonome des outils analogiques et numériques de conception et de production
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et production dans le domaine artistique
- Mettre en oeuvre des techniques de conception et de production adaptés à des objets uniques ou sériels (oeuvres, maquettes, prototypes, objets imprimés, objets multimédias, etc)
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco responsable et promouvoir ces approches

Contenu

Superware est un atelier dans lequel les étudiant.e.s seront amené.e.s à développer une production articulant économie de moyens et exploration créative.

Dans un premier temps, les étudiant.e.s choisiront un matériau ou une technique dont ils et elles expérimenteront les potentialités physiques, structurelles, et formelles en imaginant différents process de mise en forme et d'assemblage.
Leur recherche visera la réduction des moyens utilisés tout en maximisant les qualités structurelles et formelles.

Puis passant du dessin à la maquette, de l'expérimentation à la conception, il leur sera demandé d'exploiter leurs recherches dans la production d'une petite série d'objets fonctionnels.

Mise en forme(s) S7 | Elaboration du projet de DNSEP

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-13h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

L'objectif du semestre 7 est d'acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place la démarche de recherche du projet personnel de l'étudiant.

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Identifier et mobiliser les ressources documentaires (personnes, lieux, outils...)
- Mettre en oeuvre une méthode de recherche
- Constituer un corpus de références
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco-responsable et promouvoir ces approches

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.
Il s'agira aussi de projeter et d'éprouver des hypothèses et des scénarios de projet, d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnées au service d'une situation.
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.

Attendus du fin de semestre 7

- Définition du contexte de la recherche personnelle
- Formulation des intentions générales
- Élaboration d'un corpus de références pertinent et diversifié
- Présentation d'expérimentations, esquisses et maquettes réalisées tout au long du semestre

Mise en forme(s) S8 | Elaboration du projet de DNSEP

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-13h

Crédit(s)

2

Objectif(s)

L'objectif du semestre 08 est d'acquérir les compétences permettant de conduire une étude réflexive singulière restituée dans un mémoire de recherche et dans une documentation sensible d'un terrain ou contexte de projet.

- Identifier et mobiliser les ressources documentaires (personnes, lieux, outils...)
- Mobilier des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine ou à l'interface de plusieurs domaines
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une situation afin de proposer des solutions adaptées ou innovantes
- Identifier et mobiliser les langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire
- Élaborer un projet artistique : analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter (maquettes, prototypes...)
- Présenter et partager sa propre démarche
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco-responsable et promouvoir ces approches

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.
Il s'agira aussi de projeter et d'éprouver des hypothèses et des scénarios de projet, d'expérimenter un ensemble de moyens coordonnées au service d'une situation.
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.

"Dans le tout-monde"

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestre 9, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Vendredi 9h-13h
Samuel Aden

Semestre 10, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h
Simon Bergala , Samuel Aden

Semestre 7, Option Design
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 9h-13h
Samuel Aden

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h
Samuel Aden, Simon Bergala

Objectif(s)

''DANS LE TOUT-MONDE''

- Initier un travail de veille en rapport avec son activité artistique ou de design à partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, pour ouvrir avec le 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''.

- Constituer un corpus personnel de textes, projets, artistes en rapport avec les enjeux du ''tout-monde'', du multilinguisme.

- Développer un projet personnel et un langage plastique singulier en rapport avec ''le tout-monde''

- Articuler la conception du travail avec sa réalisation. Identifier et mobiliser de nouveaux outils conceptuels et matériels, analogiques ou numériques dans le cadre de la pratique.

Avec le groupe de travail ''UNE MARIANNE DANS LE TRIANGLE ATLANTIQUE''

- 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,

DataMap

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours au choix
Semaine paire
Lundi 13h30-20h

Objectif(s)

RNCP37226BC02: Exploiter des données à des fins d'analyse
• Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06: Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
• Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
• Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
• Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

Contenu

Nous vivons dans un monde d'images dont le volume et la diffusion sont en croissance rapide, internet, réseaux sociaux, big data, IA, etc. Dans le contexte économique et social instable actuel, les questions de représentations et de communication se révèlent fondamentales dans la transmission de savoirs emprunts de données complexes. Nous aborderons dans ce cours des questions de visualisation de données, de pictogrammes, de signalétiques, de représentations spatiales et/ou de cartographies.

Dans un premier temps, nous mettrons en place des méthodologies d'enquête, d'observation, et de synthétisation de connaissances en base de données. Puis, au-delà de la restitution d'informations, il s'agira d'imaginer les moyens de donner à voir et à comprendre, de concevoir des formes sensibles critiques propices à une lecture simple. Nous insisterons particulièrement sur la dimension programmatique du travail par la définition d'un projet pertinent préalable, lié à des recherches, analyses et expérimentations contextuelles. Il s'agira de se saisir des outils du design graphique pour interroger des modèles de représentations et les réévaluer. Comment le dessin, la cartographie, l'écriture, les représentations graphiques sont des outils susceptibles d'agir de manière prospective pour penser des questions de société. Les recherches et questions posées s'échangeront avec l'AIRA Powers of Scale.

Bibliographie

• BERTIN, Jacques. *Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes.* Édition Mouton, Gauthier-Villars, 1967, rééd. EHESS, 1999.
• KINROSS, Robin, NEURATH, Marie. *Le transformateur, principes de création*

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

RDV de suivi

Projet personnel VS Cahier des charges

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestre 10, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-12h30 et 14h-18h30

Objectif(s)

Ce cours a pour objet de convoquer l'ensemble des données mises en jeu dans un projet de design et portera sur la mise en forme du projet de DNSEP ; il s'appuie sur une modélisation pédagogique fondée sur le partage, la contribution et la transmission doublée d'une inscription dans un cadre d'exercice s'ancrant dans le réel (un territoire, un milieu, un éco-système, ou encore une destination). Le but avoué ici étant de préparer les étudiant-es à l'exercice de la profession en privilégiant les coopérations et les partenariats extérieurs, en travaillant sur des «objets d'études» communs correspondant aux enjeux sociaux, économique et environnementaux contemporains.
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Élaborer un projet artistique : analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter (maquettes, prototypes...).
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Concevoir en autonomie un projet personnel.
- Concilier une démarche d'auteur avec les contraintes d'une commande.
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production.
- Mettre en oeuvre des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (oeuvres, maquettes, prototypes, objets, etc.).
- Élaborer un cahier des charges dans toutes ses dimensions.
- Concevoir les réponses à un cahier des charges dans le domaine artistique.
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique et éco-responsable et promouvoir ces approches.03/07/2023
- Identifier et se servir des langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire.
- Organiser un corpus personnel de références.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.
- Identifier le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières et métiers de la création.
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.
- Intégrer d'autres champs de connaissances en relation avec le projet et la pratique.

Contenu

De la phase esquisse à l'exécution, par l 'expérimentation et le faire, le semestre 10 s'inscrit dans la continuité et la complexité d'un travail au sein duquel les étudiant-es seront amené-es à mettre en oeuvre leur propre projet et méthodologie dans les ateliers techniques de l'isdaT ou à l'extérieur de notre établissement. Il s'agira ici à travers l'élaboration des projets personnels des étudiant.e.s de mobiliser tout ou partie des connaissances et savoirs-faire techniques les plus appropriés à leur démarche d'auteur.ice.
Centré sur l'action de provoquer des croisements et des articulations sans limites dans les manières de faire et de penser (comment ?, pour qui ? pour quoi ? avec qui ? avec quoi ?...) c'est donc plus précisément au travers les gestes de

RDV de suivi S7

Enseignant·e(s)

Hanika Perez

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 11h-13h

Objectif(s)

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco responsable et promouvoir ces approches
- Identifier et mobiliser les ressources documentaires (personnes, lieux, outils...).
- Mettre en œuvre une méthode de recherche.
- Constituer un corpus personnel de références.

Contenu

Rendez-vous individuel de suivi de la démarche de recherche.

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

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Intensifs

Intensif | Cartographie des controverses

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
9h-18h
Intensif d'une semaine, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025

Crédit(s)

1

Objectif(s)

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

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.
La restitution du travail s'effectue via un site web, un poster et un article synthétique. Elle doit visualiser clairement les acteurs, leurs arguments et leurs relations. L'objectif est de représenter la controverse dans toute sa complexité, en révélant les tensions et alliances.

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.
– Pierre Damien Huyghe, *Présenter formellement un problème*. Conférence enregistrée, Séminaire "Design, science et création sonore", IRCAM, Paris, 9 février 2019.

intensifs Les Alternatives Abattoirs et Ensfea

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours au choix
Mercredi 9h-18h
selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26

Jeudi 9h-18h
selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26

Vendredi 9h-18h
selon calendrier, 8 intensifs de 3 jours chacun prévus sur 25/26

Intensif | Enquête de terrain

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
du 12 au 16 janvier 2026

Objectif(s)

- Mettre en œuvre une méthode de recherche.
- Identifier et mobiliser les ressources documentaires (personnes, lieux, outils...).
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale

Contenu

Cet intensif s'inscrit dans la continuité d'une enquête de terrain, amorcée au semestre 7, autour du contexte de projet de chaque étudiant·e. Les étudiant·es ont collecté une matière documentaire diverse et fragmentaire (entretiens, relevés photographiques, cartes, etc.) qu'il s'agit désormais de structurer et de mettre en forme. L'objectif de cette semaine est de donner forme à cette enquête : organiser, classer, annoter, éditer textes et images, en collaboration avec l'atelier de micro-édition. Il s'agit de transformer cette matière en un dispositif de restitution lisible, sensible, critique – un objet de création à part entière. Comme le souligne Nicolas Nova, « la manière de rendre compte de l'enquête est un acte de création » : les formats peuvent ainsi emprunter au design et aux sciences sociales (fanzines, cartes, films ethnographiques, éditions expérimentales...). Ce travail permet d'expérimenter comment la forme participe à la construction d'un savoir situé.

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.

Atelier textile

Enseignant·e(s)

Hanika Perez

Horaires

Semestres 7 et 9, Option Design
Cours obligatoire
Semaine du 16 au 20 février

Objectif(s)

- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production dans le domaine artistique
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Inscrire sa démarche dans une pratique éthique, éco responsable et promouvoir ces approches
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Elaborer un projet artistique : analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter (maquettes, prototypes...)

Contenu

Comment valoriser un matériau issu du réemploi en tirant partie de ses contraintes et de ses qualités ? Quelles sont les différentes possibilités de mise en forme et en volume du matériau textile ? Quels usages imaginer en réponse à des problématiques contemporaines?

Lors de cette semaine intensive, les étudiants sont invités à expérimenter à partir de liasses récupérées des anciennes collections d'un éditeur de textiles destinés à l'aménagement et à la fabrication de mobilier. Il s'agit donc dans un premier temps d'explorer comment les contraintes de dimensions, mais aussi les variétés de matières et de couleurs, peuvent générer des partis pris plastiques et des principes d'assemblage pertinents pour re-fonctionnaliser un matériau issu du réemploi.

Le deuxième objectif de cet atelier est de questionner différentes formes d'interactions entre le matériau textile et des problématiques spatiales et fonctionnelles -cloisonner, abriter, isoler, supporter...; de la chaleur, des courants d'air, des regards, des corps...- . : comment le matériau souple peut répondre de manière légère et pertinente aux fonctions premières pour habiter un espace? Il s'agira d'explorer les qualités et capacités du textile pour proposer au-delà de sa dimension décorative, des fonctions nouvelles ou alternatives permettant de répondre à des problématiques contemporaines.

A la fin de la semaine, une restitution permettra de confronter les différentes typologies dans une mise en espace des productions réalisées à l'échelle 1.

Intensif | Powers of scale

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Romain Paul Lefèvre, Hanika Perez

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours au choix
Intensif d'une semaine, du 16 au 20 mars 2026

Objectif(s)

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Identifier et mobiliser les langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Répondre aux enjeux liés à la mise en partage des connaissances (licence, science ouverte, etc.), notamment dans l'espace numérique.

Contenu

Cet intensif explore le rôle du design d'information dans la visualisation de systèmes complexes, en particulier les chaînes d'approvisionnement globalisées. À partir d'exemples concrets comme la filière de la pomme dans le Tarn-et-Garonne, les étudiants sont invités à analyser les infrastructures logistiques, agricoles et économiques souvent invisibles qui façonnent nos environnements. Le cours propose une approche critique et sensible du design, combinant enquête de terrain, analyse documentaire et expérimentation graphique.
Les étudiants développent une posture de designer-enquêteur, capable de rendre visibles les interconnexions entre production, transport, consommation et leurs effets sociaux et environnementaux. Inspiré par des démarches comme celles de Forensic Architecture, le cours introduit la notion d'anti-atlas, pour révéler des processus invisibilisés dans des contextes politiques ou environnementaux.
L'enjeu est de produire des représentations multiscalaires, capables de sensibiliser, d'informer et de nourrir les débats publics sur nos modes de production et de consommation. Le design d'information permet ici une lecture critique du réel et devient un outil de transformation des imaginaires collectifs.

Cet intensif s'inscrit dans le programme de recherche "Changer d'échelle" porté par l'option design de l'isdaT, en révélant par le design d'information les systèmes centralisés invisibles et en questionnant les alternatives décentralisées possibles aux chaînes d'approvisionnement globalisées

Cet intensif nécessite d'avoir suivi le cours "DataMap" au préalable, afin de maîtriser les méthodologies d'enquête et les outils de visualisation de données qui seront mobilisés dans l'analyse des systèmes complexes

Bibliographie

- GROOTENS Joost, The ambition of territory Belgian Pavilion, 13th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 2012
- MAROT Sébatien, Prendre la Clé des Champs : Agriculture et Architecture, 5e édition de la Triennale de Lisbonne 2019

Les Intensifs Productions (LIP)

Enseignant·e(s)

Michel Gary
Les Abattoirs / l'ENSFÉA et les ateliers partenaires...

Horaires

Semestres 7, 8 et 9, Option Design
Cours au choix
9h-19h
Du 28 au 31 octobre 2025 / Du 18 au 21 Novembre 2025 / Du 9 au 12 décembre 2025 / Du 27 au 30 janvier 2026 / Du 17 au 20 Février / Du 17 au 20 mars 2026 / Du 7 au 10 avril 2026 / Du 19 au 22 mai 2026

Objectif(s)

Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes, fabrication, construction...). Articuler la conception d'une production avec sa réalisation. Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande. Se positionner dans une dynamique collective et collaborative. Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création. Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels. Concevoir les réponses à un cahier des charges. Participer aux étapes de production. Analyser un cahier des charges et y répondre. Identifier les étapes de travail. S'adapter à un cadre professionnel. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Ces intensifs s'adressent aux étudiant.e.s ayant un-des projets validés par Les Abattoirs ou l'ENSFÉA. Dans le cadre des partenariats entre l'isdaT, Les Abattoirs et l'ENSFÉA, des commandes passées par ces derniers ; les LIP (Les Intensifs Productions) s'inscrivent dans la continuité d'un programme professionnalisant visant à offrir aux étudiant-es l'opportunité d'expérimenter en dehors de notre établissement le cadre réel d'une production en participant aux étapes de conception, de réalisation d'objets ou d'espaces dans des agences de design et des ateliers techniques dédiés.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Prépa vie professionnelle

(Attente dates séances 25/26) 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

Résidence Utoparc

Enseignant·e(s)

Michel Gary
Studio des Alternatives - PAHLM - Recobrada - Le Tiers lieu Pass'Rêve

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours facultatif
Dans le courant du mois de Mai

Objectif(s)

Participer à l'élaboration d'un projet collaboratif en zone rurale : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes, fabrication, construction). Articuler la conception d'une production avec sa réalisation. Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande. Se positionner dans une dynamique collective et collaborative. Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières, réseaux et métiers de la création et du soin. Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels. Participer aux étapes de production. Analyser un cahier des charges et y répondre. Identifier les étapes de travail. S'adapter à un cadre professionnel. Prendre en compte les enjeux sociétaux et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité.

Contenu

Pour la quatrième année consécutive, le studio des Alternatives en partenariat avec l'association PAHLM 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. Délocalisé, cette année l'objectif d'UTOPARC est de répondre aux attentes et au cahier des charges des usagers du Tiers lieu Pass'Rêve situé à Couladère en partenariat avec la ressourcerie Recobrada située à Cazères.
- 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 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.
- Le studio des alternatives et PAHLM se sont associés pour proposer une résidence à des collectifs d'artistes, des artistes et des architectes au sein de ce Tiers llieu où est organisé conjointement un concours de Micro- architecture pour les étudiant-es 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 du mois de mai 2026.

Bibliographie

› https://ventdesforets.com/
› https://www.derrierelehublot.fr/

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

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 insiste sur 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 propose aux étudiant·es de définir par étapes le projet de recherche personnel de diplôme, à travers une production graphique régulière et constante. L'atelier permet d'approfondir et de compléter les acquis techniques et méthodologiques du premier cycle. Des ateliers collectifs au choix assurent, grâce à des propositions thématiques des enseignant·es, une initiation à la recherche autour de problématiques spécifiques au design graphique. L'inscription dans d'autres ateliers transversaux facultatifs est une ouverture nécessaire sur la pluridisciplinarité de l'école.

Au-delà du temps pédagogique, il s'agit de former de futurs designers 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
Parallèlement aux séances de rendu propres à chaque atelier, des évaluations semestrielles permettent d'évaluer la progression de chaque étudiant·e dans l'élaboration d'un territoire de recherche, la définition de son projet et sa concrétisation. Les modalités de ces évaluations évoluent en fonction des enjeux de chaque semestre entre un accrochage, un séminaire ou une présentation des recherches devant 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 soutenance 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. Du 18 avril au 26 mai 2026, les cours sont suspendus pour permettre aux étudiant·es d'étayer leurs intuitions de recherche, grâce à des stages et/ou des visites de studio, 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

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 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 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 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

- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Simon Bergala**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Corentin Noyer**
  mercredi, jeudi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Laetitia Giorgino**
  lundi, mardi, mercredi
- **Hanika Perez**
  mardi, mercredi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
  (semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Coline Sunier**
  (semaine paire) mercredi, jeudi
- **Sébastien Dégeilh**
  jeudi, vendredi
- **Olivier Huz**
  jeudi, vendredi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Romain Paul Lefèvre**
  lundi, mardi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Exhumation typographique 2.0 Corentin Noyer / Individual tutorial Adam Scrivener	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz / État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h					Des situations graphiques Olivier Huz
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	DataMap Romain Paul Lefèvre	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	Genius loci : des livres situés Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h			Travail en atelier / Recherches		
18h-19h	DataMap Romain Paul Lefèvre				
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	Exhumation typographique 2.0 Corentin Noyer Individual tutorial Adam Scrivener	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Yeelena De Bels État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h			Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		Des situations graphiques Olivier Huz
12h-13h					
13h-14h	Éditer la photo... Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches		Tout-monde Simon Bergala , Samuel Aden	Flirt Serge Provost, Sébastien Dégeilh
15h-16h			Travail en atelier / Recherches		
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet		Travail en atelier / Recherches	
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	Individual tutorial Adam Scrivener	Des mots et des choses Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h						
11h-12h						
12h-13h						
13h-14h	DataMap Romain Paul Lefèvre					
14h-15h		Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Passages secrets Olivier Huz, Sébastien Dégeilh		Genius loci : des livres situés Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h						
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat					
17h-18h			Travail en atelier / Recherches			
18h-19h	DataMap Romain Paul Lefèvre					
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	Individual tutorial Adam Scrivener	Des mots et des choses Sébastien Dégeilh, Yeelena De Bels, Olivier Huz	Travail en atelier / Recherches
10h-11h				État des recherches	
11h-12h			Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
12h-13h					
13h-14h	Éditer la photo... Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches		Passages secrets Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	Flirt Serge Provost, Sébastien Dégeilh
15h-16h			Travail en atelier / Recherches	Tout-monde Samuel Aden, Simon Bergala	
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Sébastien Dégeilh
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Coline Sunier (AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Suivi de projet de DNSEP Olivier Huz	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
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	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Sébastien Dégeilh
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches		Suivi de projet de DNSEP Olivier Huz	Tout-monde Simon Bergala, Samuel Aden
15h-16h			Travail en atelier / Recherches		Travail en atelier / Recherches
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
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	BB Compte Coline Sunier	État des recherches	Suivi de projet de DNSEP Olivier Huz
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)			Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Sébastien Dégeilh
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Coline Sunier	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
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	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	État des recherches	Suivi de projet de DNSEP Olivier Huz
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle (selon dates établies)		Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Sébastien Dégeilh
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches		Tout-monde Samuel Aden, Simon Bergala	Travail en atelier / Recherches
15h-16h			Travail en atelier / Recherches		
16h-17h	Choses vues / savoirs critiques Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet		Travail en atelier / Recherches	
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Enseignements pratiques et projets

BB Compte

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Horaires

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

Objectif(s)

- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l’évolution des pratiques artistiques
- RNCP36752BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

Contenu

Atelier de partage de lectures, d'expériences et d'outils sur la «vie après l'école», dont le déroulé et le contenu sont conçus avec les étudiant·es.

«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:

- 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, visites d'ateliers).
- Contenu, programmation et suivi par et avec les étudiant·es: vous êtes en charge des invitations, des présentations.
- Finalité: Concevoir un outil en ligne de partage et d'archivage de ces ressources.

Bibliographie

- Meryl, «BB Compte»: 2021: https://www.youtube.com/watch?v=2Eehtz8NPQQ

Trucs et astuces

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz, Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semaine impaire
Jeudi 9h-13h
Sébastien Dégeilh, Yeelena De Bels

Objectif(s)

Faire des trucs avec astuces : autonomisation technique, méthodologique et théorique :
- RNCP36752BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)

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 étudiant·es.

Passages secrets

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 14h-18h

Objectif(s)

Définir et explorer son champ de recherche :
- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l’évolution des pratiques artistiques

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.

Séminaire design graphique : des mots et des choses

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh, Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h
Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Semaine impaire
Jeudi 9h-13h
Sébastien Dégeilh, Yeelena De Bels, Olivier Huz

Objectif(s)

Lire pour mieux écrire :
- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
- RNCP36752BC08 - Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique

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.
Étudiant·es et enseignant·es partagent leurs recherches en cours, à travers de cas d'études ou des lectures, posant les premiers jalons du mémoire qui sera rédigé durant le premier trimestre de la cinquième année.

Ateliers de design graphiques au choix

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours au choix
Jours, horaires et semestres selon l'atelier choisi

Objectif(s)

Selon les ateliers choisis.

Contenu

En quatrième année, chaque étudiant·e doit choisir deux ateliers parmi Exhumation typographique, DataMap, Un regard éditorial, Genius loci et Flirt. Ces ateliers proposés par les enseignant·es du département Design graphique permettent d'explorer et d'approfondir des thématiques et médiums selon des thématiques portées par chaque atelier.

Genius loci : des livres situés

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 14h-18h

Objectif(s)

Méthodologie de la recherche, initiation à la recherche :
- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
- RNCP36752BC08 - Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique

Contenu

Si le design graphique est un champ de la création visuelle qui s'attache tout particulièrement au contexte, le graphisme éditorial pourrait, à première vue, sembler affranchi de l'ancrage géographique qui caractérise par exemple les affiches ou la signalétique. De fait, le livre est un média voyageur : imprimé à plusieurs centaines d'exemplaires, puis mis en circulation à travers un réseau de distributeurs, diffuseurs, libraires… Pourtant bien des livres sont écrits *sur*, *pour*, ou encore *depuis* un territoire qui en est le sujet, le destinataire ou l'origine. Éditeurs, auteurs, graphistes, etc. vivent et parcourent des lieux qu'ils mettent en livres pour les habiter, les documenter, les mettre en mouvements. Il s'agira d'interroger ces relations entre livre et territoire par l'organisation d'une journée d'étude (programmation, organisation, communication) et la création d'une édition collective amenée à voyager avec nous jusqu'à la biennale Exemplaires à Metz.

DataMap

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine paire
Lundi 13h30-16h et 18h-20h

Objectif(s)

RNCP37226BC02: Exploiter des données à des fins d'analyse
• Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06: Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes...).
• Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
• Développer un projet personnel.
• Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
• Se positionner dans une dynamique collective et collaborative.
• Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.
• Communiquer sur ses compétences personnelles ou au sein d'un collectif.

Contenu

Nous vivons dans un monde d'images dont le volume et la diffusion sont en croissance rapide, internet, réseaux sociaux, big data, IA, etc. Dans le contexte économique et social instable actuel, les questions de représentations et de communication se révèlent fondamentales dans la transmission de savoirs emprunts de données complexes. Nous aborderons dans ce cours des questions de visualisation de données, de pictogrammes, de signalétiques, de représentations spatiales et/ou de cartographies.

Dans un premier temps, nous mettrons en place des méthodologies d'enquête, d'observation, et de synthétisation de connaissances en base de données. Puis, au-delà de la restitution d'informations, il s'agira d'imaginer les moyens de donner à voir et à comprendre, de concevoir des formes sensibles critiques propices à une lecture simple. Nous insisterons particulièrement sur la dimension programmatique du travail par la définition d'un projet pertinent préalable, lié à des recherches, analyses et expérimentations contextuelles. Il s'agira de se saisir des outils du design graphique pour interroger des modèles de représentations et les réévaluer. Comment le dessin, la cartographie, l'écriture, les représentations graphiques sont des outils susceptibles d'agir de manière prospective pour penser des questions de société. Les recherches et questions posées pourront s'échanger avec le cours de typographie proposé par Corentin Noyer.

Bibliographie

• BERTIN, Jacques. *Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes.* Édition Mouton, Gauthier-Villars, 1967, rééd. EHESS, 1999.

Exhumation typographique 2.0

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours au choix
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

RNCP37226BC02 :
• Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
• Développer une argumentation avec esprit critique
RNCP37226BC06 :
• Développer un langage plastique singulier et sensible.
• Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
RNCP37226BC07 :
• Travailler en équipe.
RNCP37226BC08 :
• Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique.

Contenu

L'atelier est mené en binôme.
Souvent considéré comme un exercice de style à part entière, le « revival », reste aujourd'hui très pratiqué par les dessinateurs de caractères. Que la source soit ouvertement dévoilée ou pas, beaucoup de caractères contemporains sont issus d'une source vernaculaire ou historique. L'origine de cette source s'inscrit parfois dans des programmes de recherches plus ambitieux comme l'Almost de Jérôme Knebusch ou encore le Plaak de Damien Gautier, initialement conçu dans le cadre d'une résidence artistique.

À partir d'une exploration poussée du fonds ancien de l'isdaT, l'atelier propose de mener l'enquête et d'exhumer des formes typographiques ou non ! Cette ouverture vers des formes ou des typologies de signes laisse entrevoir la possibilité d'une collecte de signes sur un sujet précis, choisi. Elle laisse également la porte ouverte à la création d'une police de caractères constituée uniquement de « dingbats ». L'exhumation de ces formes, aussi diverses soient-elles, est aussi l'occasion de remonter aux possibles origines historiques et formelles de la source choisie. Il s'agit par la suite de déterminer une direction esthétique précise à emprunter pour mener à bien ce travail de création typographique.

Cet atelier est l'occasion de s'initier plus rigoureusement à la numérisation d'une source, et de renouer avec des techniques de dessin plus historiques lors de la stabilisation des formes (dessin sur calque des lettres ou des signes les plus exemplaires).

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif (présentation, méthodologie, séquençage)
• Explorations dans le fonds ancien
• Démonstration de dessin sur calque
• Cours techniques sur Glyphs en salle 306
• Suivi de projet individuel

Bibliographie

• Revival Type: Digital Typefaces Inspired by the Past, Paul Shaw et Jonathan

FLIRT [à modifier]

Enseignant·e(s)

Serge Provost, Sébastien Dégeilh
Flirt, Lieu-commun, BBB, Maison de l'architecture OMP, École supérieure d'architecture de Toulouse.

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art et Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 14h-18h
et un intensif au moi d'avril.

Objectif(s)

- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
- RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d’une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
- RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l’évolution des pratiques artistiques

Contenu

Le contexte actuel invite (ou plutôt oblige) à repenser les lieux d'apprentissage, de conception, de production et de diffusion de la création contemporaine pour que futur continue à rimer avec culture.
En tant que travailleur·ses de l'art en formation, il s'agira de penser ses nouveaux lieux de l'art par anticipation dans leurs dimensions architecturales, artistiques, événementielles et commnunicationnelles pour construire une uchronie réalisée sous forme d'exposition à Lieu-commun en avril 2026.

Un regard éditorial, éditer la photo...

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Lundi 13h30-16h

Objectif(s)

RNCP37226BC06: Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
• Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP37226BC02: Exploiter des données à des fins d'analyse
• Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC05: Engager, porter et valoriser une pratique de création

Contenu

Dans la continuité des travaux menés en seconde et troisième année, nous prolongerons notre regard poétique et engagé sur la notion de territoire, d'espace, ainsi que les usages qui s'y développent. La notion de «patrimoine» sera évoquée par le regard sur des aménagements dont notre génération est héritière, ces territoires en marge, où l'on observe l'empreinte des habitants, et leurs influences sur nos modes de vie. Ces recherches pourront être suivi en parallèle du cours DataMap et complémenter la recherche.

Bibliographie

• BERNARDINI, Alain, photographe, MILLOT, philippe, dessinateur. *Ça va mieux*. Édition Cent Pages, 2001.
• MURATET, Audrey, écologue, PELLATON, Marie, graphiste, MURATET, Myr, photographe, CHIRON, françois, écologue. *La nature des friches / The nature of wasteland*. L'Ilôt.S Annecy, avril/sept. 2024, production CAUE de Haute-Savoie.
• https://expositions.bnf.fr/paysages-francais/photographes.php.

Faire image

Enseignant·e(s)

Melissa Boucher Morales, Christine Sibran

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art et Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 11h-15h
Deux heures de culture générale de la photographie

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Engager, porter et valoriser une pratique de création:
-Développer un langage plastique singulier et sensible pour prendre position dans le champs de l'image ou en lien avec l'image
-Concevoir un projet personnel singulier dans le champs de l'image (fixe ou en mouvement), qu'il s'agisse de projets dans lesquels celle-ci est intégrée à un processus ou présentée en tant que telle
- Présenter un travail artistique en considérant sa réalité plastique et sa mise en espace

Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique:
-Identifier et mobiliser les langages et questionnements contemporains liée à l'image dans une approche pluridisciplinaire

Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
- Constituer un corpus personnel de références dans le champs de l'image, au sens large

Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique
-Présenter et partager sa propre démarche artistique.

-Mise en relation avec le studio de prise de vue et les laboratoires photographiques argentique et numérique de l'Isdat

Contenu

Faire image

Ce cours prend la forme d'un laboratoire de réflexion, de monstration et d'expérimentation autour de l'image, qu'il s'agisse de projets dans lesquels celle-ci est intégrée à un processus ou présentée en tant que telle – fixe ou en mouvement.

Les séances s'appuient sur des discussions collectives autour de l'avancement des projets et de la démarche des étudiant·es. L'étude de textes et de références vient nourrir la réflexion sur les modalités de fabrication, de circulation et de mise en espace des images.

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Mardi 17h-19h

Mercredi 9h-11h : RDV individuels, façonnage sur RDV et archivage

Objectif(s)

À partir de projets personnels, arriver à maîtriser tous les paramètres pour la réalisation 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. Se constituer un corpus personnel de références.

- Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés
- Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique et technique

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 d'édition et de microédition, travail en bibliothèques des Abattoirs et Château d'eau.

mardi : cours collectif
mercredi : rendez-vous individuels, façonnage sur RDV et archivage

Bibliographie

Bibliothèque des Abattoirs : fonds des livres d'artistes des années 60 à nos jours

"Dans le tout-monde"

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h

Semestres 7 et 9, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h

Objectif(s)

''DANS LE TOUT-MONDE''

- Initier un travail de veille en rapport avec son activité artistique ou de design à partir de la fréquentation des écrits d'Édouard Glissant puis du partage de textes d'autres auteurices, pour ouvrir avec le 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''.

- Constituer un corpus personnel de textes, projets, artistes en rapport avec les enjeux du ''tout-monde'', du multilinguisme.

- Développer un projet personnel et un langage plastique singulier en rapport avec ''le tout-monde''

- Articuler la conception du travail avec sa réalisation. Identifier et mobiliser de nouveaux outils conceptuels et matériels, analogiques ou numériques dans le cadre de la pratique.

Avec le groupe de travail ''UNE MARIANNE DANS LE TRIANGLE ATLANTIQUE''

- 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, et/ou des propositions artistiques / de design.
- Participer à l'élaboration d'un projet d'exposition collective autour de la ''la Marianne noire'' conservé aux musées de la résistance et de la déportation à Toulouse) : analyse et ouvertures des enjeux, expérimentation du travail curatoriale en groupe, conception du mode d'exposition/diffusion.
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique autour de l'histoire de l'école d'art de Toulouse, de la création du buste attribué à Bernard Griffoul-Dorval et de tout.es les artistes et designer mentionné dans les discussions.
- Identifier les problématiques et enjeux contemporains de mise en relation des histoires et des récits au niveau mondiale et des processus de créolisations.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou d'édition matériel ou virtuel.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

RDV de suivi

Suivi de projet de DNSEP

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh, Coline Sunier

Horaires

Semestre 9, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 14h-18h
Olivier Huz

Semestre 10, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Vendredi 9h-13h
Olivier Huz

Semestres 10 et 9, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Vendredi 11h-13h
Sébastien Dégeilh

Semaine paire
Mercredi 14h-20h
Coline Sunier

Objectif(s)

RNCP36752BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel
RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques
RNCP36752BC08 - Transmettre ses connaissances et ses savoir-faire auprès d'une diversité de public, dans des contextes de médiation ou d'enseignement de la création artistique

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 et 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 leur mise en espace et leur 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 du vue technique, méthodologique et théorique.
Les séminaires collectifs seront l'occasion d'une présentation des projets, afin de tester les hypothèses de recherche publiquement et de les porter en débat avec l'ensemble du groupe et les enseignant·es de la cinquième année. Les séminaires auront lieu les jeudis 16 octobre 2025, 19 mars et 28 mai 2026.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Intensifs

Aller voir le monde

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Du 18 avril au 21 mai 2026

Objectif(s)

Inscrire son champ de recherche dans la réalité :
- RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
- RNCP36752BC04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel

Contenu

Du 18 avril au 21 mai 2026, les cours de quatrième 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 leurs premières intuitions de recherche à l'épreuve du monde. Que ce soient avec des designers graphiques bien sûr, mais également avec des personnes issues du milieu auquel l'étudiant·e se confronte, sous la forme de stagee ou de visites et d'entretiens. Un temps sera consacré au sein de l'atelier Trucs et astuces pour préparer et cerner la destination et les enjeux de ce moment d'autonomie dans la construction d'une recherche particulière. Une documentation de ce temps sera constituée par l'étudiant·e et partagée lors d'une séance dédiée du séminiare «Des mots et des choses».

Intensif | Powers of scale

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Romain Paul Lefèvre, Hanika Perez

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours facultatif
Intensif d'une semaine, du 16 au 20 mars 2026

Objectif(s)

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Identifier et mobiliser les langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Répondre aux enjeux liés à la mise en partage des connaissances (licence, science ouverte, etc.), notamment dans l'espace numérique.

Contenu

Cet intensif explore le rôle du design d'information dans la visualisation de systèmes complexes, en particulier les chaînes d'approvisionnement globalisées. À partir d'exemples concrets comme la filière de la pomme dans le Tarn-et-Garonne, les étudiants sont invités à analyser les infrastructures logistiques, agricoles et économiques souvent invisibles qui façonnent nos environnements. Le cours propose une approche critique et sensible du design, combinant enquête de terrain, analyse documentaire et expérimentation graphique.
Les étudiants développent une posture de designer-enquêteur, capable de rendre visibles les interconnexions entre production, transport, consommation et leurs effets sociaux et environnementaux. Inspiré par des démarches comme celles de Forensic Architecture, le cours introduit la notion d'anti-atlas, pour révéler des processus invisibilisés dans des contextes politiques ou environnementaux.
L'enjeu est de produire des représentations multiscalaires, capables de sensibiliser, d'informer et de nourrir les débats publics sur nos modes de production et de consommation. Le design d'information permet ici une lecture critique du réel et devient un outil de transformation des imaginaires collectifs.

Cet intensif s'inscrit dans le programme de recherche "Changer d'échelle" porté par l'option design de l'isdaT, en révélant par le design d'information les systèmes centralisés invisibles et en questionnant les alternatives décentralisées possibles aux chaînes d'approvisionnement globalisées

Cet intensif nécessite d'avoir suivi le cours "DataMap" au préalable, afin de maîtriser les méthodologies d'enquête et les outils de visualisation de données qui seront mobilisés dans l'analyse des systèmes complexes

Bibliographie

- GROOTENS Joost, The ambition of territory Belgian Pavilion, 13th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 2012
- MAROT Sébatien, Prendre la Clé des Champs : Agriculture et Architecture, 5e édition de la Triennale de Lisbonne 2019

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2025 - 2026

Prépa vie professionnelle

(Attente dates séances 25/26) 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 2025-2026

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

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