2026 - 2027

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

2026 - 2027

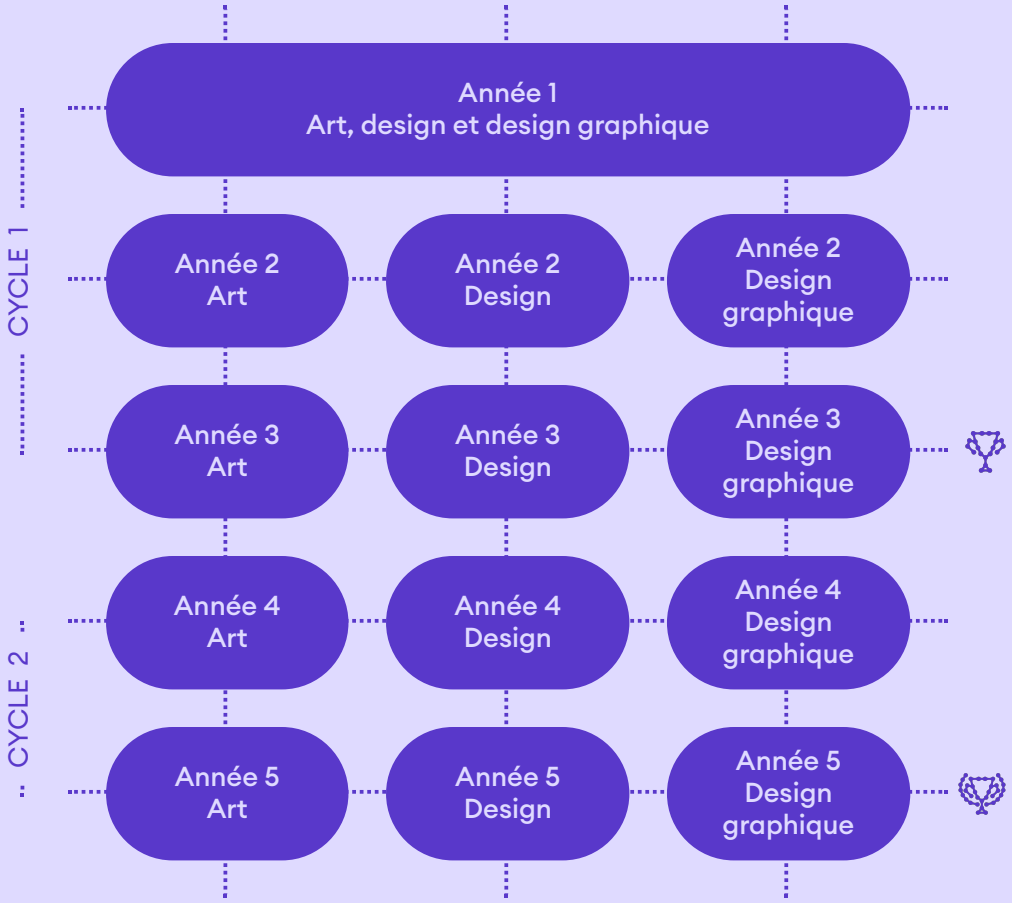
Livret de l'étudiant·e en art, design, design graphique

Schéma des cursus	5
Année 1	11
Cours théoriques cycle 1	85
AIRA cycle 1	101
Art cycle 1	107
Design cycle 1	171
Design Graphique cycle 1	239
Cours théoriques cycle 2	305
AIRA cycle 2	323
Art cycle 2	327
Design cycle 2	381
Design Graphique cycle 2	443

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

calendrier 2026-2027

Semestres 1 et 2

Rentrée administrative & pédagogique
je 24 sept. – 8h30-12h

Visite école
lu 28 sept. – 9h-10h30

Art

Rentrée administrative & pédagogique

semestre 7
ma 22 sept. – 13h30-17h

Semestre 9
ma 22 sept. – 13h30-17h

Semestre 3
me 23 sept. – 13h30-17h

Semestre 5
me 23 sept. – 13h30-17h

Rendu mémoire sem. 9
me 21 oct. avant 12h

Présentation 2d cycle
je 26 nov. à 13h30

Bilan sem. 7
lu 14 – ve 18 déc.

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
lu 14 – ve 18 déc.

VACANCES — du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier

Bilan sem. 3
lu 4 à 14h – ve 8 janv.

Bilan sem. 5
lu 18 – ve 22 janv.

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes :
mercredi 3 février (année 1) / mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 février (les 3 départements)

Journées Portes Ouvertes : vendredi 5 et samedi 6 février

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 5 février **— début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 22 février

VACANCES — du lundi 8 au dimanche 21 février

Bilan sem. 1
mardi 23 – jeudi 25 février

Soutenance mémoire
mercredi 24 février

Présentation des départements aux étudiant·es de l'année 1 : jeudi 25 février à 14h

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence
me 3 – me 10 mars

Rendu écrit DNA
me 3 mars avant 12h

Rencontre DNSEP
ma 30 à 14h et me 31 mars

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2d cycle & commissions de changement d'option
mercredi 31 mars, jeudi 1er et vendredi 2 avril

VACANCES — du lundi 12 au dimanche 18 avril

Bilan sem. 6 liste définitive DNA
lundi 19 – vendredi 23 avril à 12h

Concours d'entrée : du lundi 3 au mercredi 5 mai

Semaine de préparation des programmes 2027 / 2028 : du mardi 11 au vendredi 14 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignant·es)

Remise du choix de département au secrétariat étudiant
ve 21 mai avant 12h

Bilan sem. 2
lu 14 à 14h– me 16 juin

Bilan sem. 8
ma 18 – ve 21 mai

DNSEP
lu 14 à 14h et ma 15 juin

DNA 1re session
lu 24 à 14h – ve 28 mai à 12h

DNA 2e session
lu 7 – me 9 juin

Bilan sem. 4 (2 jurys)
lu 21 – me 23 juin

Cérémonie de remise des diplômes
mercredi 23 juin

isdaT

calendrier 2026-2027

Design Graphique

Design

Rentrée administrative & pédagogique

Semestres 7 et 9 mardi 22 septembre 8h30-12h

Semestres 3 et 5 mercredi 23 septembre 8h30-12h

Rendu mémoire
mercredi 4 novembre avant 12h

Présentation du 2d cycle aux années 3 : jeudi 26 novembre à 13h30

Rendu mémoire
mercredi 16 décembre avant 12h

Bilan sem. 9 — liste définitive DNSEP
mardi 8 et mercredi 9 décembre

VACANCES — du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP
ve 8 janv.

Bilan sem. 5
me 27 à 14h – ve 29 janv. à 12h

Bilan sem. 3
je 14 et ve 15 janv. à 12h

Bilan sem. 7
je 21 et ve 22 janv. à 12h

Bilan sem. 7
lu 11 à 14h – ma 12 janv.

Bilan sem. 5
lu 25 à 14h et ma 26 janv.

Bilan sem. 3
lu 1er et ma 2 fév. à 12h

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes :
mercredi 3 février (année 1) / mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 février (les 3 départements)

Journées Portes Ouvertes : vendredi 5 et samedi 6 février

Fin du semestre d'hiver (16 semaines) : vendredi 5 février **— début du semestre d'été (16 semaines) :** lundi 22 février

VACANCES — du lundi 8 au dimanche 21 février

Soutenance mémoire
jeudi 25 février

Soutenance mémoire
mardi 23 et mercredi 24 février

Présentation des départements aux étudiant·es de l'année 1 : jeudi 25 février à 14h

Rendu écrit DNA
mercredi 3 mars avant 12h

Rendu écrit DNA
mercredi 3 mars avant 12h

Préselection des dossiers pour les commissions d'équivalence : du mercredi 3 au mercredi 10 mars

Commissions d'équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d'entrée en 2d cycle & commissions de changement d'option
mercredi 31 mars, jeudi 1er et vendredi 2 avril

Rencontre DNSEP
jeudi 1er à 14h et vendredi 2 avril à 12h

Rencontre DNSEP
lu 5 et ma 6 avr.

Bilan sem. 8
me 7 à 14h et je 8 avr.

VACANCES — du lundi 12 au dimanche 18 avril

Bilan sem. 6 — liste définitive DNA
mercredi 28 à 14h – vendredi 30 avril à 12h

Bilan sem. 6 — liste définitive DNA
lundi 26 et mardi 27 avril

Concours d'entrée : du lundi 3 au mercredi 5 mai

Semaine de préparation des programmes 2027 / 2028 : du mardi 11 au vendredi 14 mai
(cours suspendus, présence de tous les enseignant·es)

DNA
me 2 à 14h – ve 4 juin

Cérémonie de remise des diplômes
me 23 juin

Bilan sem. 4
je 24 à 14h et ve 25 juin

DNSEP
je 10 à 14h et ve 11 juin

Bilan sem. 8
me 30 juin à 14h
– ve 2 juil. à 12h

DNA
lu 31 mai et ma 1er juin

Cérémonie de remise des diplômes
me 23 juin

DNSEP
me 16 à 14h – ve 18 juin à 12h

Bilan sem. 4
lu 28 à 14h et ma 29 juin

isdaT

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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, culture des écrans, culture du design graphique, culture du design, méthodologie de l'écriture, langues.

-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 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.

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 23, 24, 25 février 2027**, 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 **14, 15, 16 juin 2027**, 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: 28 septembre —20 novembre 2026 et 23 novembre 2026—5 février 2027

Semaine de rentrée: la semaine initiale des étudiant·es de l'année 1 à l'isdaT

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
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Corentin Noyer**
  mercredi, jeudi
- **Margot Criseo**
  mardi, mercredi
- **Laetitia Giorgino**
  lundi, mardi, mercredi
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Jean-Marc Evezard**
  jeudi, vendredi
- **Hervé Ambal**
  mardi, vendredi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **David Coste**
  jeudi, vendredi
- **Sandrine Teixido**
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Aude Van Wyller**
- **Ana Samardžija Scrivener**
  lundi, mercredi, jeudi
- **Olivier Huz**
  jeudi, vendredi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Pablo Guidali**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Valérie du Chéné**
  lundi, mardi
- **Thomas Sipp**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jean-Pierre Bourorga**

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Emplois du temps

Semestre 1 — semaine paire — groupe A1

	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	**Culture du design** Laetitia Giorgino	**Regarder le design graphique** Olivier Huz	**Histoire de l'art contemporain** Stefania Meazza
9h-10h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo		**Idéaction** Sandra Aubry, Claire	
10h-11h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Initiation labo argentique**	**« Bananes numériques »** David
11h-12h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Abondance** Samuel Aden	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
12h-13h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran,	**Vidéo : Répliqûre** 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, Pablo	
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**English** Adam Scrivener	**Idéaction** Sandra Aubry	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
16h-17h				**Abondance** Samuel Aden	
17h-18h				**Initiation labo argentique**	**Travail en atelier / Recherches**
18h-19h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine paire — 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	**Culture du design** Laetitia Giorgino	**Regarder le design graphique** Olivier Huz	**Histoire de l'art contemporain** Stefania Meazza
9h-10h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo	**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Idéaction** Sandra Aubry, Claire	**« Bananes numériques »** David
10h-11h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Initiation labo argentique**	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
11h-12h				**Abondance** Samuel Aden	**Vidéo : Répliq** ... Thomas Sipp,
12h-13h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran,	
13h-14h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp,	**« 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, Pablo	
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**English** Adam Scrivener	**Idéaction** Sandra Aubry	**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h				**Abondance** Samuel Aden	
17h-18h				**Initiation labo argentique**	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
18h-19h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine paire — groupe B1

	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	**Culture du design** Laetitia Giorgino	**Regarder le design graphique** Olivier Huz	**Histoire de l'art contemporain** Stefania Meazza
9h-10h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo		**Idéaction** Sandra Aubry, Claire	
10h-11h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Initiation labo argentique**	**« Bananes numériques »** David
11h-12h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Abondance** Samuel Aden	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
12h-13h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran,	**Vidéo : Répliqûre** 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, Pablo	
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**English** Adam Scrivener	**Idéaction** Sandra Aubry	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
16h-17h				**Abondance** Samuel Aden	
17h-18h				**Initiation labo argentique**	**Travail en atelier / Recherches**
18h-19h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine paire — groupe B2

	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	**Culture du design** Laetitia Giorgino	**Regarder le design graphique** Olivier Huz	**Histoire de l'art contemporain** Stefania Meazza
9h-10h	**Anima** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo	**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Idéaction** Sandra Aubry, Claire	**« Bananes numériques »** David
10h-11h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Initiation labo argentique**	**Surfaces sensibles** Christine Sibran
11h-12h				**Abondance** Samuel Aden	**Vidéo : Répliq** ... Thomas Sipp,
12h-13h				**Surfaces sensibles** Christine Sibran,	
13h-14h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp,	**« 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, Pablo	
15h-16h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller	**Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan	**English** Adam Scrivener	**Idéaction** Sandra Aubry	**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h				**Abondance** Samuel Aden	
17h-18h				**Initiation labo argentique**	**Copie, variation, diffusion** David Coste, Valérie du Chéné
18h-19h				**Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre	
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			Culture du design Laetitia Giorgino	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller **initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet **Wi(d)th Color** Mar Garcia Albert	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan **dating graphic design** Margot Criseo	**Travail en atelier / Recherches**	**Abondance** Samuel Aden **Surfaces sensibles** Christine Sibran **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga	**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h			**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener **English** Adam Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	**« Bananes numériques »** David Coste, Valérie du
14h-15h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller **initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet **Wi(d)th Color** Mar Garcia Albert	**dating graphic design** Margot Criseo **Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan		**Abondance** Samuel Aden **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga	
15h-16h					**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		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe A2

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

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B1

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			Culture du design Laetitia Giorgino	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contemporain Stefania Meazza
9h-10h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller **initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet **Wi(d)th Color** Mar Garcia Albert	**Tomber dans l'espace** Valérie du Chéné, Arnaud Loridan, Claire Daulion, Nicolas Loridan **dating graphic design** Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	**Abondance** Samuel Aden **Surfaces sensibles** Christine Sibran **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga	« Bananes numériques » David Coste, Valérie du Chéné, Arnaud Loridan
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h			**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener **English** Adam Scrivener	**Surfaces sensibles** Christine Sibran	« Bananes numériques » David Coste, Valérie du
14h-15h	**Ondes à sonder** Valérie du Chéné, Aude Van Wyller **initiation à la sérigraphie** Valérie Vernet **Wi(d)th Color** Mar Garcia Albert	**dating graphic design** Margot Criseo **Les bananes** Valérie du Chéné, David Coste, Arnaud Loridan		**Abondance** Samuel Aden **Vidéo : Répliqûre** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bouroga	
15h-16h					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		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 1 — semaine impaire — groupe B2

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

Semestre 2 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h	**À front renversé** Valérie du Chéné **Specimen** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo **Volume 2** Sandra Aubry, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Arnaud Loridan	**Culture du design** Laetitia Giorgino	**Regarder le design graphique** Olivier Huz	**Histoire de l'art contempo ...** Stefania Meazza **Bad taste** David Coste
9h-10h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido	**Capitalis Monumentalis** Corentin Noyer **Objets Magiques** Samuel Aden **A table ! photographie** Pablo Guidali, **À table ! vidéo** Thomas Sipp, Jean-Pierre	
10h-11h			**Méthodo écriture** Sandrine Teixido		
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h				**A table ! photographie** Pablo Guidali, Christine Sibran	
14h-15h	**À front renversé** Valérie du Chéné **Specimen** Sandra Aubry	**dating graphic design** Margot Criseo **Volume 2** Sandra Aubry	**Philosophie I** Ana Samardžija Scrivener **English** Adam Scrivener	**À table ! vidéo** Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga **Objets Magiques** Samuel Aden	**Bad taste** David Coste **Dessiner est aussi une construction mentale** Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 2 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h			Culture du design Laetitia Giorgino	Regarder le design graphique Olivier Huz	Histoire de l'art contempo … Stefania
9h-10h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches	Capitalis Monumentalis Corentin Noyer Objets Magiques Samuel Aden A table ! photographie Christine Sibran À table ! vidéo Thomas Sipp, Jean-Pierre	Bad taste David Coste Wi(d)th Color Mar Garcia Albert
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	
14h-15h	À front renversé Valérie du Chéné	dating graphic design Margot Criseo		À table ! vidéo Thomas Sipp, Jean-Pierre Bourorga Objets Magiques Samuel Aden	Bad taste David Coste Wi(d)th Color Mar Garcia Albert
15h-16h					
16h-17h	Sérigraphie Valérie Vernet				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

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

Crédit(s)

1

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 écrire sur un son ? Comment fabriquer un langage ? Sous forme d'exercices expérimentaux sur le dessin, l'écriture et sur le son on tentera de répondre à ces questions collectivement et individuellement.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique

Bibliographie

Raoul Haussmann, Dadasophe, De berlin à Limoges
Le grand orchestre des animaux Bernie Krause
Le paysage sonore R.Murray Schafer
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
Remarques, Nathalie Quintane
Le livre du large et du long, Laura Vasquez
Jérôme Game, suivi de ceci n'est pas une liste
Éclats de voix, David Le Breton
Duuu radio, Roven, revue de dessin contemporain

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

Crédit(s)

1

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, peindre 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.es (de cartes) et des arpenteur.es.es (d'espace). Une séance au fonds ancien sera mise en place pour découvrir en particulier 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.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

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, Catalogue de l'exposition: Elles font l'abstraction, Centre pompidou

Lectures
Lieux Georges Perec, Walkscapes, la marche comme pratique esthétique, Francesco Careri, L'homme qui marchait dans la couleur, Georges Didi-Huberman, Graine de crapule, Fernand Deligny, Marcher, Créer, Thierry Davila, Nos cabanes, Marielle Macé

Wi(d)th Color

Enseignant·e(s)

Mar Garcia Albert

Horaires

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

Semestre 2
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 9h-13h et 14h-18h

Objectif(s)

Il s'agira ainsi d'apprendre à utiliser la couleur comme outil de composition, mais aussi à la considérer comme un sujet en soi : quelque chose que l'on fabrique, perçoit, transforme, transmet et invente.

Compétences Visées:
Construire et expérimenter des gammes chromatiques.
Commencer à se familiariser avec les propriétés physiques de la peinture, des pigments et des supports, et apprendre à les mobiliser à des fins compositionnelles.
Développer une culture artistique et visuelle permettant de situer progressivement ses choix plastiques et d'enrichir sa pratique.
Commencer à savoir partager publiquement ces choix, par la mise en exposition du travail et par la prise de parole.

Contenu

À partir d'un jeu entre *with* – avec – et *width* – la largeur –, ce cours propose d'explorer la couleur par la pratique : comment la fabriquer, l'étaler, la juxtaposer, la reproduire ou la transformer ? Quelle différence entre composer ses propres mélanges et travailler avec une couleur directement sortie du tube ?
À travers des expérimentations de peinture, nous construirons des gammes chromatiques personnelles et observerons comment une couleur change selon son support, sa matière, sa luminosité ou son environnement.
La couleur sera également abordée sous différentes formes : couleur observée, mémorisée ou imaginée ; couleur prélevée dans une archive physique ou numérique ; couleur-lumière et atmosphère ; couleur nommée, décrite ou racontée. Nous travaillerons aussi à partir de sa disparition : délaver, décolorer, recouvrir, effacer – et observer les traces qu'elle laisse.

Bibliographie

Bibliographie située
ALBERS, Josef, *L'Interaction des couleurs*, Paris, Hazan.
SILLMAN, Amy, *De la couleur*, Paris, After 8 Books / The Cheapest University, 2017.
RILEY, Bridget, *The Eye's Mind: Bridget Riley. Collected Writings 1965–2019*, éd. Robert Kudielka, Londres, Thames & Hudson / Bridget Riley Art Foundation, 2019.
ALBERS, Anni, *Du tissage*, Dijon, Les presses du réel, 2021.

Abondance

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

Semestre 1
Cours obligatoire
Jeudi 9h-12h30 et 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 112
Volume horaire au semestre en autonomie : 12

Objectif(s)

Découvrir le design en faisant du design.
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.
Observer ces relations afin de démultiplier et de faire émerger nos regards critiques.
Identifier et expérimenter un processus de concrétisation, depuis une image mentale jusqu'à un objet tangible.
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 (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.

Anima

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

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

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Ce cours propose d'aborder les pratiques du dessin à travers une relation sensible, attentive et responsive au vivant non humain. Il vise à développer une capacité d'observation active où le dessin devient à la fois un outil de connaissance, de mémorisation, d'expérimentation et de pensée.

À travers des marches méditatives et des déambulations dans le jardin botanique, les étudiant·es seront amené·es à :

- Exercer leur regard et affiner leurs capacités de perception.
- Apprendre à observer, reconnaître, différencier et mémoriser les formes, structures, comportements et transformations du vivant.
- Développer une relation sensible aux phénomènes naturels en portant attention aux détails, aux temporalités et aux variations d'échelle.
- Expérimenter le dessin comme moyen de représentation, d'expression, d'analyse et de projection.
- Comprendre le rôle du corps, du geste et de la main dans la construction du regard et de la pensée.
- Explorer différentes modalités graphiques afin de construire progressivement un langage plastique personnel.
- Développer une autonomie dans le choix des outils, techniques et protocoles de représentation.
- Constituer un carnet de bord comme outil de recherche, de réflexion et de documentation.
- Interroger les frontières du dessin en considérant celui-ci comme un espace de relation entre observation, expérience, pensée et fabrication.

Contenu

La pratique du dessin s'exerce dans une relation « responsive » au vivant non humain. Le jardin botanique devient un espace privilégié d'immersion où la posture, le souffle, l'écoute en conscience permettent de relier plutôt que de séparer, d'entrer en dialogue avec les multiples formes de vie qui composent un milieu.

À travers des exercices de contemplation, de relevé, de notation graphique, d'expérimentation colorée et de variation d'échelles, les étudiant·es sont invité·es à se décentrer de leur propre point de vue pour tenter d'approcher les « corps-perspectives » des autres espèces et les logiques relationnelles qui les traversent.

Le dessin est envisagé comme un outil permettant :

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 13h-15h

Crédit(s)

1

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 15h-17h

Semestre 1, Groupes A2 et B2
Cours obligatoire
Vendredi 16h30-19h

Crédit(s)

1

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

Semestre 1
Cours obligatoire
Mardi 14h-18h

Crédit(s)

1 au sem.1, 5 au sem.2

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, des livres de poche...
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?

Deux propositions occuperons ces séances bien remplies, pour expérimenter les fondamentaux de la composition et de la fabrication éditoriale. Nous travaillerons avec nos coeurs et nos mains – et les photocopieuses – avant de rencontrer les logiciels de mise en page.
① *De tout notre coeur* nous mènera sur les territoires du fanzinat: sans tenter de lui donner une définition fixe, nous rencontrerons ses multiples héritages politiques, militants ainsi que la force de ses proprietés éditoriales.
② Dating Books sera l'occasion de faire un *speed-dating* de livres à la bibliothèque, et d'après toutes ces rencontres, produire un'' livre de livres''. Nous passerons ici à la mise en page sur ordinateur, afin d'aquérir une base commune sur les logiciels.
Ce projet donnera lieu à une exposition à la bibliothèque pendant les Journées Portes Ouvertes.

Bibliographie

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

Tous 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

Tous 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

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 1, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-13h
Sandra Aubry, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Arnaud Loridan et 13h30-17h
Sandra Aubry

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Que fait la matière lorsque nous cessons de vouloir lui imposer une forme ?

Cette première année est consacrée à l'observation des comportements de la matière, des forces qui la traversent et des relations qu'elle entretient avec les corps, les gestes, les espaces et le temps.

Chaque expérimentation devient l'occasion d'observer comment des matériaux, des objets ou des organismes réagissent à des actions, des contraintes ou des conditions particulières.

À partir de la *Verb List* de Richard Serra et du regard porté par Francis Ponge aux choses ordinaires, les étudiant·es construisent progressivement un vocabulaire personnel d'actions : plier, suspendre, couper, accumuler, étirer, courber, compresser, disperser, assembler, contenir, recouvrir, creuser, cristalliser, tresser, infiltrer, éroder ou coloniser.

Ces actions ne sont pas envisagées comme des techniques mais comme des outils d'enquête permettant de révéler des notions fondamentales : force, résistance, équilibre, tension, compression, gravité, chute , suspension, croissance, effondrement, seuil, limite, transformation, temporalité, présence, disparition.

L'objectif n'est pas de maîtriser la matière mais d'apprendre à observer ce qu'elle fait, ce qu'elle permet et ce qu'elle résiste.

Contenu

Tout est matière : les expérimentations s'appuient sur une grande diversité de matériaux issus des ateliers de l'école, du réemploi, du quotidien, du vivant végétal, fongique ou minéral, mais également issus de phénomène physique, chimique ou biologique.

Le matériau est envisagé comme un ensemble de potentiels, de comportements et de relations plutôt que comme une ressource à mettre en forme.

Chaque proposition cherche à révéler une situation : un équilibre précaire, une tension invisible, un phénomène de croissance, une résistance, une dégradation, une accumulation, une transformation.

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

Crédit(s)

1

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, Pablo Guidali

Horaires

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

Vendredi 10h-12h
Christine Sibran

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 75
Volume horaire au semestre en autonomie : 15

Crédit(s)

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, en liaison avec le fonds moderne de la bibliothèque de l'isdaT.
Il s'agira d'initier un projet photographique personnel en utilisant les spécificité

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

Crédit(s)

5

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

Crédit(s)

1

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.
Paralellement, une rencontre et des échanges entre A front renversé et les étudiants du second cycle pendant les moments d'accrochages hebdomadaires ou de diplômes.

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 ?
Dans le cadre de À front renversé, des rencontres avec des artistes et des professionnels de l'art et des visites de lieux spécifiques seront organisés, avec une introduction aux Archives départementales de Haute-Garonne

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

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, Les performance de Gina Pane,* La plateforme TENK,*Tout droit jusqu'au matin* Alain Guiraudie, *La fleuriste*, Coluche, *Beau travail*, Claire Denis, La théière, Jacques Louis Nyst, Le journal, Jonas Mekas, From phases, Robert Breer, I do not know what it is I am like, Bill Viola

Lectures : Vers le visible exposer le dessin contemporain, Roven édition, Le goût de l'archives d'Arlette Farge, Un désir démesuré d'amitié de Helène Giannecchini, 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)

Specimen

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

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

Crédit(s)

5

Objectif(s)

À travers la série, la répétition, le changement d'échelle, le déploiement dans l'espace et l'expérimentation des supports, les étudiant·es développent des propositions engagées capables de produire des récits, des hypothèses ou des mondes possibles.

- Transformer une phase d'observation en projet plastique.
- Développer une écriture graphique singulière et identifiable.
- Comprendre comment une forme produit du sens lorsqu'elle est répétée, déplacée ou transformée.
- Explorer les notions de composition, de rythme, de séquence et de narration visuelle.
- Expérimenter différentes relations entre dessin, couleur, support et espace.
- Construire des séries cohérentes capables d'approfondir une recherche.
- Développer une réflexion sur les modes de présentation et d'apparition du dessin.
- Questionner la place du dessin dans les pratiques contemporaines : image, installation, archive, édition, environnement, récit spéculatif ou intervention in situ.
- Faire du dessin un langage autonome.

Contenu

Le second semestre est conçu comme un laboratoire de recherche. Chaque étudiant·e construit progressivement un corpus de formes, de couleurs et de protocoles lui permettant de développer une écriture singulière.
Les ressources collectées durant le semestre précédent deviennent les bases d'une matière première. Observations, dessins, notes, échantillons, couleurs, protocoles et expérimentations constituent désormais une archive active. A partir de cette source mise en commun, chacun-e est invité·e à puiser pour construire un univers graphique singulier et developper une recherche approfondie autour de formes, motifs, structures ou phénomènes issus du vivant.
L'objectif n'est pas de produire une image isolée mais de construire un écosystème graphique capable d'affirmer une vision personnelle du vivant et des relations que nous entretenons avec lui. Le dessin devient un outil de fiction, de narration, de projection, d'engagement et de prise de position.

Le dessin comme récits :
Comment prolonger une observation vers une histoire ? Comment faire

Visible/Invisible - Matérialité de l'image

Enseignant·e(s)

Valérie Vernet

Horaires

Semestre 2
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

Crédit(s)

5

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 ! vidéo

Enseignant·e(s)

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

Horaires

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

Crédit(s)

5

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)

A table ! photographie

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-12h30
Christine Sibran

Semestre 2
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 13h-16h
Christine Sibran

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 9h-12h30
Pablo Guidali, Christine Sibran et 13h-17h
Pablo Guidali, Christine Sibran

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 75
Volume horaire au semestre en autonomie : 25

Crédit(s)

en liaison avec le labo de photographie argentique

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 de présenter son travail (accrochage/édition).

- Engager, porter et valoriser une pratique de création
- Concevoir et piloter la mise en œuvre 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 un repas.
A partir de différentes propositions de travail, de commandes photographiques ciblées, de plateaux techniques au studio photo mais aussi d' expérimentations au labo n&b (photogrammes et tirages)), il s'agira de construire une séquence,

Volume 2

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Arnaud Loridan

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Mardi 9h-13h
Sandra Aubry, Claire Daulion, Nicolas Loridan, Arnaud Loridan et 14h-18h
Sandra Aubry

Crédit(s)

5

Objectif(s)

Après avoir observé les comportements de la matière, ce second semestre propose d'explorer la capacité des formes à rendre perceptibles des phénomènes, des relations ou des réalités qui échappent habituellement à notre perception.

À partir d'une problématique issue de préoccupations personnelles, d'observations de terrain ou d'enjeux contemporains, les étudiant·es développent une recherche plastique capable de faire émerger une question plutôt qu'une réponse.

L'enjeu n'est plus de produire une forme autonome mais de construire un ensemble de relations capable de donner corps à ce qui demeure invisible, diffus, absent ou difficilement représentable.

Contenu

Comment donner une forme à l'invisible ? Comment produire du sens sans représenter ? Comment rendre perceptible ce qui ne possède pas de forme propre ?

Les étudiant·es explorent la capacité des phénomènes issus des matériaux, des objets, des documents, des sons, des images mis en relation à fonctionner comme : traces, vestiges, symptômes, preuves, archives, anomalies, artefacts...

À partir d'une problématique choisie, les étudiant·es développent une recherche formelle nourrie par leurs territoires personnels, leurs préoccupations propres, leurs expériences, leurs observations ou leurs questionnements.

Cette recherche peut également entrer en résonance avec des enjeux plus larges : mémoire, disparition, soin , dépendance, réparation, effondrement, cohabitation, contrôle, technologies, temporalités longues, mondes non humains, transmission, croyances, attachement, vulnérabilité.

L'espace est envisagé comme un outil permettant d'articuler des phénomènes et des tensions. Installations, volumes et dispositifs, deviennent des structures de pensée capables de faire émerger des récits, eux-même construits comme une organisation de relations, de signes et d'indices et non plus comme une histoire à raconter.

Modalités d'évaluation

Initiation aux outils de représentation

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

Objectif(s)

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
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'œuvres 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

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 du relevé puis de l'analyse d'un espace, les étudiants proposerons des expressions plastiques variées (tous les outils déjà vu ou acquis précédemment). Ce travail devra se déployer en volume pour devenir une ou des propositions d'aménagement de l'espace étudié.

Outils et phases proposées :

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

Modalités de rendu:
- Production d'au moins 50 dessins, collages, transferts...
- Restitution d'une planche au format A0 (32 A5, 16 A4, 8 A3...) pouvant être assemblé ou éclaté et/ou édition.

Bibliographie

DATING GRAPHIC DESIGN

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Mardi 9h-13h

Semestre 2
Cours au choix
Mardi 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

Nous traverserons de petites histoires des livres et de la lecture, afin de nourrir le projet du semestre *(re) Faire un livre – un livre vivant*.
À partir de textes choisis, chacun·e produira un livre "à lire", de sa conception à sa fabrication, en passant par toutes les étapes de mise en page et de composition. Les séances seront composé de différents moments collectifs, comme des temps-bibliothèques matinaux pour échanger sur des ouvrages, des *how-to* sur le logiciel indesign, pour comprendre ensemble et s'entraider. À la fin de l'année, le livre devra être imprimé en plusieurs exemplaires.

Pendant le semestre, des propositions-éclairs permettrons de produire rapidement de petits objets éditoriaux, afin de dé-complexer notre rapport au travail et de rester dans l'expérimentation !

Certaines séances seront menées en collaboration avec Arthur Epinaux.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

Bibliographie

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

Objets Magiques

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 112
Volume horaire au semestre en autonomie : 16

Objectif(s)

Découvrir le design en faisant du design.
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.
Observer ces relations afin de démultiplier et de faire émerger nos regards critiques.
Identifier et expérimenter un processus de concrétisation,depuis une image mentale jusqu'à un objet tangible.
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 (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.

Capitalis Monumentalis

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 2
Cours au choix
Jeudi 9h-13h

Crédit(s)

5

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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Enseignements théoriques

De choses et d’autres - Introduction à la culture du design

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino

Horaires

Semestres 1 et 2, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Mercredi 8h-9h

Volume horaire au semestre en présence de l’enseignant·e : 32

Objectif(s)

- Acquérir une culture du design en situant des démarches d'auteur·es dans leur contexte historique, technique et culturel.
- Comprendre les relations entre matériaux, techniques de fabrication et formes des objets.
- Comprendre comment les évolutions techniques et matérielles transforment la conception des objets.
- Développer un regard analytique sur les objets du quotidien.

Contenu

Ce cours propose une initiation au design à travers l'étude de démarches de designers et d'architectes dont la pratique déborde les frontières d'une seule discipline. Chaque séance sera consacrée à un·e designer·e ou architecte dont le travail traverse plusieurs champs : de la conception d'objets à la signalétique, du mobilier à la scénographie, de l'aménagement d'espace à la microarchitecture. Ces pratiques plurielles montrent que le design ne se réduit pas à un seul domaine, mais constitue une façon d'aborder les problèmes du monde habité dans toute leur étendue; de l'objet tenu dans la main jusqu'à l'espace urbain.
D'autres séances seront consacrées à l'histoire d'objets du quotidien : la tente, la cagette, la bouteille en verre. Il s'agira de montrer comment les avancées techniques et la découverte de nouveaux matériaux transforment progressivement la conception des objets, et comment un objet porte en lui une histoire des techniques, des matières et des façons d'habiter le monde.
Enfin, certaines séances adopteront une approche thématique, en suivant comment le design investit des champs aussi variés que l'agriculture, l'hospitalité, les aires de jeu ou l'école.

Le cours alternera ainsi entre trois modes d'entrée dans le design : l'approche monographique, centrée sur la démarche singulière d'un·e praticien·ne ; l'approche par archétype, centrée sur l'histoire et l'évolution d'un objet ; et l'approche thématique, centrée sur la manière dont le design investit un champ ou une question qui lui préexiste.

Modalités d’évaluation
L'évaluation prendra la forme d'un devoir sur table d'une durée de 2 heures, portant sur des questions de synthèse à partir des contenus du cours.

Modalités d’évaluation

assiduité
écrit/recherche à réaliser

Bibliographie

Méthodologie de l'écriture

Enseignant·e(s)

Sandrine Teixido

Horaires

Semestres 1 et 2
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h30-10h30
groupe A, 1er cours mercredi 14 octobre 2026 et 10h30-11h30
groupe B, 1er cours mercredi 14 octobre 2026

Objectif(s)

Le cours a pour objectif de donner aux étudiant·es les techniques d'écriture nécessaires à leur scolarité et de les initier à l'usage de l'écriture comme médium dans leur travail artistique. Il s'agit d'abord de (re)prendre plaisir à écrire en se libérant des blocages, puis de pratiquer les écritures attendues en école d'art (description, compte rendu d'observation, fiche de lecture, argumentation) en vue de la rédaction de l'écrit Dna et du mémoire, et enfin d'explorer des formes d'écriture contemporaines sous contrainte.

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.

RNCP37226BC06 – Développer un langage plastique singulier et sensible.

Contenu

Chaque séance d'une heure suit le même déroulé : un échauffement d'écriture, un exercice principal lancé par la lecture d'un texte (Perec, Bon, Ponge, Ernaux, Reznikoff, Nova), des lectures à voix haute et des retours collectifs, puis une consigne pour la séance suivante. Les niveaux à l'écrit étant hétérogènes, le travail avance par textes courts, retravaillés en plusieurs versions.
Le cours se déploie en trois temps. D'octobre à janvier, « l'écriture et soi » : listes, inventaires, souvenirs et description d'un lieu, puis premières réécritures (*Je me souviens*, *Espèces d'espaces*, *Tous les mots sont adultes*). De février à avril, « observer, décrire, écrire sur sa pratique » : observation flottante et écriture in situ dans l'école et dans Toulouse, montage de notes, description de ses propres gestes et outils, fiche de lecture et premier paragraphe argumentatif reliant un fait, une référence et une idée. D'avril à juin, « explorer, réécrire, composer » : écritures sous contrainte, réécriture croisée entre étudiant·es, outils techniques (ponctuation, références, écriture inclusive) et composition du dossier final.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
écrit/recherche à réaliser
suivi des écrits
Les étudiant·es tiennent un carnet de lecture et d'écriture tout au long de l'année et constituent un dossier d'écriture individuel : cinq textes courts nés en séance, accompagnés de leurs versions successives et d'une note d'intention

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

Crédit(s)

2

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*). L'étude de l'histoire de l'art du XXè et XXIè siècle sera aussi l'occasion pour aborder des notions liées à l'écosystème de l'art actuel et à ses figures : artiste/artisan·e, commissaire d'exposition, collectionneur·euse, galeriste.

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,

Philosophie I : Comment être contemporain

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestres 1 et 2, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Mercredi 13h30-18h
en trois groupes : 13h30 -15h, 15h -16h30, 16h30 -18h

Crédit(s)

2

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

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.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
écrit/recherche à réaliser
présentation à réaliser
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours
suivi des écrits
évaluation semestrielle

Bibliographie

Sources principales :

AGAMBEN, Giorgio, *Qu'est-ce que le contemporain ?*, trad. M. Rovere, Paris, éd. Rivages poche/Petite Bibliothèque, 2008.

BENJAMIN, Walter, « Expérience et pauvreté » (1933), une traduction de cet

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 17
Volume horaire au semestre en autonomie : 10

Crédit(s)

1

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 vingtième siècle qu'un large pan de la création visuelle est nommé design graphique dans quelques articles plus ou moins confidentiels alors que des livres, des affiches et toute sorte de documents imprimés sont «mis en page» depuis déjà longtemps, ne serait-ce que depuis le développement de l'imprimerie au quinzième siècle. Le plus souvent, c'est depuis d'autres disciplines que l'histoire du design graphique s'est écrit (histoire de l'art, histoire des techniques, sciences sociales…), mettant généralement de côté les formes pour se concentrer sur les contenus, les contextes, les outils et peut-être, assez justement car 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 ensemble l'Histoire en cherchant à faire résonner entre eux de nombreux cas d'études, empruntés à des époques diverses, à prêter attention à ces formes qui portent la voix de leurs commanditaires plutôt que celles de leurs auteurs, à prendre soin de ces images sous contraintes qui sont plus *vues* qu'elles ne sont *regardées*.

Modalités d'évaluation

assiduité
écrit/recherche à réaliser

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

Crédit(s)

1

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

Crédit(s)

1

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.

Internet : Formes / Figures / Récits

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 2
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 11h-13h

Crédit(s)

1

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 autre. Retracer les débuts d'Internet, débattre des discours et des projections

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

Crédit(s)

1 au sem 7,8,9,10 design

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 2026 - 2027

AIRA

(AIRA) Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 1 et 2, Options Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
Une fois par mois, le mercredi ou le jeudi, 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.

calendrier des ateliers:
Mercredi 7 octobre 2026,
Jeudi 19 novembre,
Mercredi 2 décembre,
Jeudi 7 janvier 2027,
Jeudi 4 février,
Mercredi 3 mars,
Mercredi 31 mars,
Mercredi 28 avril

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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 28 mai 2027.
Ceux du semestre 6 prendront fin le 26 mars 2027.
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 2026 - 2027

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

Crédit(s)

3 au sem 3 et 4; 2 au sem 5 et 6

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

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

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

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

Nous étudierons les grands projets utopiques tels que les cités-jardins (E.Howard), la Ville radieuse (Le Corbusier) ou Broadacre City (F.L. Wright) et les critiques adressées à ces projets, notamment leur caractère parfois trop générique ou autoritaire et la façon dont ces projets, s'émancipent souvent des contraintes des villes historiques et existantes.
De plus, nous verrons comment certains principes ont été simplifiés et

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

Crédit(s)

Art et DG: 4 au semestre 5 et 2 au semestre 6; Design 2 au sem 5 et 1 au sem 6

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.

Modalités d'évaluation

assiduité
écrit/recherche à réaliser
présentation à réaliser

Bibliographie

- Cem A., "Consensus Aesthetics: The Political Economy of Agreement in Contemporary-Art", 12 janvier 2026, en ligne sur ibraaz.org.
- Maxime Boidy (dir.), *Perspective, actualité en histoire de l'art*, 1 | 2024 : dossier "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*

Philosophie III | Visualiser un problème

Enseignant·e(s)

Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet
Art et DG: 3 au semestre 5 et 2 au semestre 6; Design 2 au sem 5 et 1 sem 6Art,

Horaires

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

Crédit(s)

Art et DG: 3 au semestre 5 et 2 au semestre 6; Design 2 au sem 5 et 1 sem 6

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 ?

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
écrit/recherche à réaliser
présentation à réaliser
accrochage individuel et collectif

Talking about design 3

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours au choix
Mercredi 10h30-12h

Crédit(s)

1

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
Lundi 14h-16h
Une pause ponctuera se cours en fonction des besoins.

Crédit(s)

3 en art et dg; 2 en design

Objectif(s)

RNCP37226BC03 :

- 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.

Modalités d'évaluation

assiduité
écrit/recherche à réaliser
présentation à réaliser
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

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

Crédit(s)

4 en art et dg; 2 en design

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, jusqu'aux pratiques qui pourraient sembler les plus abstraites. En considérant l'art dans sa dimension sociale, c'est plus largement sa capacité à se positionner face à la société et dans celle-ci dont il sera question.
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, des rapports sociaux et des phénomènes sociétaux dont elles résultent, qu'elles produisent, ou dont elles témoignent.

Modalités d'évaluation

assiduité
écrit/recherche à réaliser
évaluation semestrielle

Bibliographie

Talking about design 2

Enseignant·e(s)

Adam Scrivener

Horaires

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

Crédit(s)

1

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

Crédit(s)

1

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
le jeudi de 9h00 à 11h00, selon calendrier, 3 à 4 séances dans l'année-
professeurs référents: Sébastien Dégeilh et Sarah Holveck

Crédit(s)

1 aux semestres 7, 8, 9

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

Crédit(s)

1 au sem 7,8,9,10 design

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 2026 - 2027

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. À certaines dates, l'atelier aura lieu les semaines impaires. Les dates seront communiquées aux étudiant·e·s inscrit·e·s au début du semestre.

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.

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)
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

L'atelier a lieu toutes les deux semaines et il est un moment de partage et d'échange autour des textes produits par les estudiant·es. Il permet aux étudiant·es de se réunir dans différents lieux 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.

L'atelier prévoit d'organiser un événement public avec des performances de lecture dans un espace extérieur à l'école en lien avec l'écriture créative.

De même, la possibilité de réaliser une publication collective en collaboration entre les étudiant·es en graphisme et en arts plastiques est envisagée.

Modalités d'évaluation

écrit/recherche à réaliser
L'évaluation tiendra compte de l'assiduité et de la participation au cours.

Bibliographie

Pujol, Quim, «Other forms of presence», Varamo Press, 2024

(AIRA) Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
Une fois par mois, le mercredi ou le jeudi, 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.

calendrier des ateliers:
Mercredi 7 octobre 2026,
Jeudi 19 novembre,
Mercredi 2 décembre,
Jeudi 7 janvier 2027,
Jeudi 4 février,
Mercredi 3 mars,
Mercredi 31 mars,
Mercredi 28 avril

(AIRA) Séminaire écriture : quand les artistes écrivent

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès
Certaines séances pourraient être organisées en collaboration avec d'autres professeur·es de la collégiale ou d'autres options.

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.

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l’évolution des pratiques artistiques

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.

Modalités d’évaluation

assiduité
L'évaluation tiendra compte de l'assiduité et de la participation au cours et les crédits correspondants seront attribués à l'issue de l'évaluation semestrielle de la collégiale.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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 22 mars 2027 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
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Pablo Guidali**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Laurence Cathala**
  (semaine impaire) 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**
  lundi, mercredi, jeudi
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Étienne Cliquet**
  (semaine paire) mercredi, jeudi, vendredi
- **Simon Bergala**
  mardi, jeudi
- **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 2026 - 2027

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	**Travail en atelier / Recherches**	**Rdv suivi Fléaux numériques** Étienne Cliquet
10h-11h		**PPP 1** Simon Bergala			
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**				
12h-13h					
13h-14h			**Fléaux numériques** Étienne Cliquet		**English** Adam Scrivener
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Los reyes del mundo** Thomas Sipp	**By the ways** Christine Sibran **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Liderea... Aude Van Wyller	
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h	**By the ways** Rémy Lidereau, Pablo Guidali				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet	**RDV suivi PPP 1** Simon Bergala	**Graphomanies** Laurence Cathala
10h-11h		**PPP 1** Simon Bergala			
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**				
12h-13h					**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h			**Español** Felip Martí-Jufresa		
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Run Run** Sarah Holveck, Jerôme Dupeyrat / **By the ways** Christine Sibran	**Travail en atelier / Recherches**	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller / **RDV suivi PPP 1** Simon Bergala	**English** Adam Scrive ...
15h-16h					
16h-17h	**Travail en atelier / Recherches**	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet			**Travail en atelier / Recherches**
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 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	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Liderea... Aude Van Wyller, Corentin Noyer	**Rdv suivi Fléaux numériques** Étienne Cliquet
10h-11h		**PPP 1** Simon Bergala			
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**				
12h-13h					
13h-14h			**Fléaux numériques** Étienne Cliquet		**English** Adam Scrivener
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Los reyes del mundo** Thomas Sipp	**By the ways** Christine Sibran **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Communes et mystères** Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon Bergala , Laurence Cathala, Sarah Holveck	
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h	**By the ways** Rémy Lidereau, Pablo Guidali				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet	**Horizon Limite** David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer	**Graphomanies** Laurence Cathala
10h-11h		**PPP 1** Simon Bergala		**RDV suivi PPP 1** Simon Bergala	
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**				
12h-13h					**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h			**Español** Felip Martí-Jufresa		
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Run Run** Sarah Holveck, Jerôme Dupeyrat / **By the ways** Christine Sibran	**Travail en atelier / Recherches**	**Communes et mystères** Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon Bergala , Laurence Cathala, Sarah Holveck	**English** Adam Scrive ...
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h	**Travail en atelier / Recherches**	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Travail en atelier / Recherches**	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Phármakon** Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	**RDV suivi PPP 2** Simon Bergala; **Maquette & imaginaires du trouble** Sarah Holveck, David Coste, Lény Lecointre, Arnaud	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				**English** Adam Scrivener
12h-13h					
13h-14h		**PPP 2** Simon Bergala		**Philosophie III** Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	**RDV suivi Phármakon** Étienne Cliquet
14h-15h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat		**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre; **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Communes et mystères** Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon Bergala , Laurence Cathala, Sarah Holveck	
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**			
17h-18h					
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	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet / Phármakon Ana Samardžija Scrivener	Maquette & imaginaires du trouble Sarah Holveck, David Coste, Lény Lecointre, Arnaud Loridan	Travail en atelier / Recherches
10h-11h		PPP 2 Simon Bergala			
11h-12h					English Adam Scrivener
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza		Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa / DRESS CODE Laurence Cathala, Sarah Holveck
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	PPP 2 Simon Bergala	Travail en atelier / Recherches	Communes et mystères Étienne Cliquet, Jerôme Dupeyrat, Ana Samardžija Scrivener, Simon Bergala , Laurence Cathala, Sarah Holveck	
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Travail en atelier / Recherches**	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Phármakon** Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener	**RDV suivi PPP 2** Simon Bergala	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				**English** Adam Scrivener
12h-13h					
13h-14h		**PPP 2** Simon Bergala		**Philosophie III** Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	**RDV suivi Phármakon** Étienne Cliquet
14h-15h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat		**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre **(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Maquette & imaginaires du trouble** Sarah Holveck, David Coste, Arnaud Loridan, Lény Lecointre	
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat	**Travail en atelier / Recherches**			
17h-18h					
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	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet Phármakon Ana Samardžija Scrivener	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h		PPP 2 Simon Bergala			
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				English Adam Scrivener
12h-13h					
13h-14h		PPP 2 Simon Bergala	Español Felip Martí-Jufresa	Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	Español Felip Martí-Jufresa DRESS CODE Laurence Cathala, Sarah Holveck
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat		Travail en atelier / Recherches	Maquette & imaginaires du trouble Sarah Holveck, David Coste, Arnaud Loridan, Lény Lecointre	
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

Bilans, préparations des bilans, essais d'accrochages, journée portes ouvertes, intensifs, visites d'expositions et recherches automones

Horaires

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

Objectif(s)

- Développer des recherches personnelles
- Développer des recherches techniques autonomes
- Participation à des événements collectifs et individuelles : Accrochage des journées portes ouvertes, intensifs, expositions hors cours
- Préparations aux bilans, accrochages et présentations orales, prise en charge collective du bon fonctionnement des accrochages

Contenu

Le parcours dans l'option Art nécessite de nombreuses activités et travaux qui se produisent sans lien spécifique à un cours en particulier, parfois de manière autonome, parfois à la croisée de l'ensemble des enseignements. Ces activités sont nécessaires pour développer une pratique artistique et une pensée propre, pour avancer à partir de choix singuliers dans vos recherches et connaissances, ou encore pour s'autonomiser dans la présentation des travaux.

Dans le but de nourrir son projet et les expérimentations qui permettront d'affirmer sa démarche artistique, chaque étudiant.e peut être amené.e à poursuivre des recherches et explorations qui lui sont propres et qui ne concernent pas forcément le champ de l'art. Si ces recherches et explorations peuvent souvent être discuter à l'intérieur de cours (lors de suivi de projets notamment), celles-ci doivent être amorcées et menées par chaque étudiant.e. selon ses intérêts et les besoins de sa démarche en concordance avec les axes de recherches initiées dans les différents cours.

Des recherches spécifiques à des outils ou matériaux peuvent être menés dans les ateliers techniques sans que ce temps d'apprentissage soit spécifiquement lié à un cours, cela avec l'accompagnement et l'accord des responsables d'ateliers.

Une année d'étude est ponctué de différents temps de travail collectif et individuel qui se trouvent hors des dynamiques propre à chacun des cours. Par exemple : L'installation de l'atelier collectif, l'accrochage des journées portes ouvertes, des temps d'essais d'accrochages ou d'expositions ponctuelles, des intensifs, workshop ou voyage. Autant de situations importantes pour nourrir une pratique et sa présentation, pour étoffer ses recherches et pistes de travail, pour apprendre à travailler et débattre collectivement, pour rencontrer différentes situations acteur.ice.s de l'art.

Le passage des bilans semestriel nécessite un temps de travail en autonomie pour affiner et anticiper le travail de l'accrochage, et pour préparer la présentation orale. Par ailleurs les bilans se déroulent dans une organisation collective, qui doit permettre à chacun.e d'aider les autres étudiant.e.s au moment du montage et du démontage, pour la prise de note pendant les présentations, la prise de vue des accrochages, le maintien des salles en bon état, le rangement de l'atelier collectif.

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 14h-18h

Crédit(s)

2

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

DRESS CODE

Enseignant·e(s)

Laurence Cathala, Sarah Holveck

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 13h30-17h
1 semaine sur 2

Crédit(s)

4 au semestre 5 et 1 au semestre 6

Objectif(s)

- Développer un projet personnel articulant pratique graphique et volume, 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 d'une réflexion sur le(s) vêtement(s) dans le sens étymologique du·des terme·s : allant de ce qui habille à ce qui couvre et protège le corps.
En confrontant des pratiques artistiques, du design, de la mode comme de l'architecture, nous explorerons des œuvres qui mettent en jeu ou en scène le(s) vêtement(s) en tant que matériau·x ou représentation·s, en tant que forme·s ou accessoire·s, en tant qu'espace·s ou abri·s.

Nous nous attarderons sur une histoire de la performativité des corps et des vêtements dans le contexte de certaines luttes sociales, par exemple lors de situations d'occupations de l'espace public : des moments où les corps s'engagent et où les vêtements et accessoires font alors signes et images, et peuvent être porteurs de paroles (luttes suffragistes et féministes, gilets jaunes...). Ces contextes politiques historiques sont aussi des points de départ pour penser d'autres contextes sociaux, politiques, et intimes où le vêtement est vecteur de transformations, de transitions et d'émancipations. Dans ces perspectives, nous observerons un grand nombre de pratiques artistiques qui permettent d'envisager le vêtement comme une enveloppe corporelle, qui peut elle-même être considérée comme un espace (même interstitiel), un environnement à former ou déformer, à élargir, à étirer, à gonfler, à traverser, à habiter ...

À travers différentes œuvres et types de représentations (sculpture, installation, dessin, peinture, collages, maquettes, son, vidéo....), nous aborderons des

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 9h-12h

Semestre 6, Option Art
Cours au choix
Jeudi 14h-18h

Crédit(s)

4 au semestre 5 et 1 au semestre 6

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

Phármakon, la technologie comme poison et remède

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 9h-12h
Étienne Cliquet, Ana Samardžija Scrivener

Semaine impaire
Mercredi 9h-12h
Ana Samardžija Scrivener

Crédit(s)

4 au semestre 5 et 1 au semestre 6

Objectif(s)

• Mener une recherche artistique impliquée et régulière au sein du cours et dans les ateliers.
Participer aux discussions et présentations collectives. Dans le cadre de la préparation du DNA,
permettre à l'étudiant d'aborder toutes les étapes d'un travail artistique jusqu'à sa présentation en public : élaboration conceptuelle et sensible à partir de sources diverses et de notes, réalisation pratique et technique dans les ateliers, présentation publique en tenant compte des rapports entre les travaux et des techniques d'accrochage.
Le mercredi matin est dédié à un travail collectif de discussion, à partir d'accrochages ou de lectures, en lien avec les travaux ou à propos de l'exposition en préparation.
Le vendredi après-midi est organisé sous forme de rendez-vous par petits groupes pour approfondir la réalisation concrètes et techniques des travaux au sein des différents ateliers en vue de leur finalisation incluant les techniques d'accrochages.

• Mener à bien une exposition collective des étudiants du cours en mars 2027 dans l'espace
d'exposition « Le Petit Hall » au sein de la faculté de l'Arsenal, en partenariat avec le pôle culturel de l'UT Capitole et en collaboration avec les étudiant·es du cours « Fléaux numériques » en 2e année. Préparer cette exposition sous forme d'accrochages collectifs et réguliers au sein de l'isdaT. À travers cette expérience concrète à l'extérieur de l'école, sensibiliser chacune et chacun à la dimension contextuelle de l'œuvre dans l'art contemporain, comment la valeur d'une proposition artistique se construit en rapport immédiat avec les autres œuvres alentours mais aussi au regard du contexte plus large, commun au public qui visite l'exposition.

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.

Post Painting Practices 2

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Mardi 13h-15h30

Semaine impaire
Mardi 10h-12h

Crédit(s)

4 au semestre 5 et 1 au semestre 6

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, textiles, et d'assemblages de matériau / médiums / techniques numériques, notamment quand ces dernières s'élaborent comme une alternative, une continuité, un dialogue ou une échappée à ce qu'a été l'espace institué du tableau.
La rubrique "bibliographie" (ci-dessous) contient **une liste d'exposition, celle-ci définit une constellation de pratiques et d'enjeux.**

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

Préparations en vue du DNA ART

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours obligatoire

Objectif(s)

- Autonomisation de la présentation du travail artistique et des recherches
- Recherches et écritures de ''l'écrit DNA''
- Préparation de l'accrochage, de la présentation des recherches, et de l'entretien avec le jury
- Fonctionnement collectif du déroulement des diplômes, gestion des salles, de la régie, accrochages et décrochages, prise de vues

Contenu

La préparation des diplômes (comme celle des commissions d'équivalence ou de passage en second cycle, ou encore de dossier Erasmus) demandent un travail spécifique au semestre 5 et au semestre 6, puis occupera la majorité du temps dans la période entre les bilans du semestre 6 et le passage du diplôme. Ce travail mobilise l'ensemble des connaissances et expériences déjà acquises, et avec l'aide de différent.e.s professeur.s sans être pour autant cantonner aux travaux spécifiques à chaque cours.

Un écrit DNA doit être rédigé durant le semestre 5, celui-ci doit être tourné vers une œuvre d'art contemporaine dont l'étudiant·e n'est pas l'auteur ou l'autrice et dont il·elle a fait l'expérience dans les conditions de diffusions que l'œuvre prévoit. Cet écrit de 10000 à 15000 signes. Vous serez suivit dans ce travail par un.e professeur selon un accord mutuel.

Des temps d'essais d'accrochages libres sont proposés en plus des propositions liés aux cours de pratique artistiques. Cela permet d'éprouver le travail dans l'espace et dans les conditions de sa visibilité, cela sert à préciser la réalisation et la pensée des travaux, et dans le même temps à penser et voir des ensembles de travaux, leurs dialogues dans des espaces qui sont toujours spécifiques.
À l'aide de maquettes, plans, essais d'accrochages, il faut penser et préparer un accrochage pour la présentation du DNA, en intelligence avec votre parcours. En connexion avec l'accrochage des travaux, il est important de présenter des traces et/ou résultats de recherches divers.

Un travail de présentation orale (et la mise en forme de portfolio) du travail artistique de son contexte doit être précisé, en dialogue avec l'ensemble des personnes qui l'ont accompagnés.

Les diplômes se déroulent dans une organisation collective, qui doit permettre à chacun.e d'aider les autres étudiant.e.s au moment du montage et du démontage, pour la prise de note pendant les présentations, la prise de vue des accrochages, l'aide à la régie, le maintien des salles en bon état, le rangement de l'atelier collectif des travaux.

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)

4 au semestre 5 et 1 au semestre 6 - 2 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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

Post Painting Practices 1

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Mardi 10h-12h

Crédit(s)

5 au semestre 3 et 4 au semestre 4

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, textiles, et d'assemblages de matériau / médiums / techniques numériques, notamment quand ces dernières s'élaborent comme une alternative, une continuité, un dialogue ou une échappée à ce qu'a été l'espace institué du tableau.
La rubrique "bibliographie" (ci-dessous) contient **une liste d'exposition, celle-ci définit une constellation de pratiques et d'enjeux.**

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 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".*

Horizon Limite

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestre 3, Option Art
Cours au choix
Jeudi 14h-18h
Cours au choix avec l'atelier Playback en 2e dg
David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller

Semestre 4, Option Art
Cours au choix
Jeudi 9h-13h
Cours au choix avec l'atelier Playback en 2e dg
David Coste, Rémy Lidereau, Aude Van Wyller, Corentin Noyer

Crédit(s)

5 au semestre 3 et 4 au semestre 4

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.

Fléaux numériques

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 13h-18h

Crédit(s)

5 au semestre 3 et 4 au semestre 4

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.

• Mener à bien l'exposition collective « Pharmakon » programmée en mars 2027 dans l'espace d'exposition "Le Petit Hall" au sein de la faculté de l'Arsenal, en partenariat avec le pôle culturel de l'UT Capitole et en collaboration avec les étudiant·es de 3e année Art. Préparer cette exposition avec des accrochages collectifs dans l'école à intervalles réguliers qui seront l'occasion de convier le reste de l'école à des vernissages le mercredi en fin de journée.

• Le mercredi après-midi (salle 306h ou salle 213), ensemble, 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, il s'agira de sortir des généralités sur les technologies. Il nous arrivera également d'expérimenter beaucoup et rapidement.
Le vendredi matin, nous travaillerons dans différents espaces sur des aspects plus techniques, concernant les possibilités d'usage et de détournement des outils et des matériaux en évaluant leurs usages, leurs coûts, leur accessibilité et où se les procurer, dans l'école et en dehors de l'école. Ces différents tests techniques concernent les travaux et les techniques d'accrochages.

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...).

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

Crédit(s)

5 au semestre 3 et 4 au semestre 4

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 mundo* 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.

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)

5 au semestre 3 et 4 au semestre 4

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 qu'il s'agira de déplacer et de déployer dans des lieux extérieurs à l'école (places, parcs, friches, champs, parking, cours, forêts, galeries commerciales, gymnases, lieux d'art...).
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 appréhender 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.

By the ways

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau, Pablo Guidali

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Lundi 16h-20h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 28

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.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Développer un projet personnel.

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.).
- Exprimer ses besoins.

RNCP37226BC08

- 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.
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Le geste photographique sera l'axe de développement d'une recherche artistique singulière et sensible. Écrire une histoire dans un cadre, champ et hors-champ.

Avec une méthodologie d'atelier, l'objectif de ce cours est d'explorer le medium photographique comme une discipline à part entière.
S'appuyant sur son histoire, ses particularités et ses problématiques, les étudiants donneront forme à un projet artistique personnel et développeront une argumentation critique dans une perspective contemporaine.

Lors des cours, alternant expérimentations mettant en œuvre les outils analogiques et numériques, temps de présentation et d'analyse critique, les étudiant.e.s seront accompagnés dans la découverte de leur pratique photographique, ainsi que dans la définition des enjeux et des choix d'écriture

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

Crédit(s)

5 au semestre 3 et 4 au semestre 4

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

Microédition

Enseignant·e(s)

Christine Sibran, Valérie Vernet
Bibliothèque du Château d'eau et bibliothèque des Abattoirs

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mardi 16h-19h

Mercredi 9h-12h
Le cours sera suivi soit le mardi après-midi, soit le mercredi matin, les groupes seront définis en début d'année selon les emplois du temps de chacun·e

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 (mémoire, 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.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Cours techniques

Initiation technique InDesign 3 Art

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestre 5, Option Art
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi En groupe, convocation par mail. 1 séance d'initiation. Puis perfectionnement sur inscription.

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.).
- Participer aux étapes de production.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre professionnel.

Contenu

En groupe, convocation par mail. 1 séance d'initiation. Puis perfectionnement sur inscription.

1 ère séance: Enseignements et pratique des logiciels indesign et photoshop / Mise en page d'un portfolio

- Initiation technique à InDesign : Mise en page d'un article de magazine

  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 .

- Initiation technique à l'image numérique :

  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

- Initiation technique à Photoshop : Réalisation d'affiches.

  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

Suite : Suivi des portfolios

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

RDV de suivi

Préparations expositions et suivis PPP 1

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestre 3, Option Art
Semaine impaire
Jeudi 14h-17h

RDV suivi Phármakon

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 13h-18h

RDV suivi Post Painting Practices 2

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Jeudi 9h-12h30

By the ways

Enseignant·e(s)

Christine Sibran
en liaison avec le cours de Rémy Lidereau et Pablo Guidali

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 14h-18h
rdv individuels ou petits groupes

Semaine impaire
Mardi 14h-16h
rdv individuels ou petits groupes

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 16
Volume horaire au semestre en autonomie : 8

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.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Développer un projet personnel.

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.).
- Exprimer ses besoins.

RNCP37226BC08

- 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.
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Dans le cadre du cours By the ways, Christine Sibran vous propose des rendez-vous de suivi de vos projets en rdvs individuels ou en petits groupes selon les séances.

Modalités d'évaluation

Rdv suivi Fléaux numériques

Enseignant·e(s)

Étienne Cliquet

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 9h-12h

RDV suivi - Post Painting Practices 1

Enseignant·e(s)

Simon Bergala

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-13h

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Intensifs

"Dans le tout-monde" - Des parcs aux ateliers : Traces, histoires, opacités

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
2 intensifs de 4 jours. Du 17 au 20 novembre 2026 puis du 26 au 29 janvier 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Aborder la réalité en s'ouvrant à l'observation de terrain, un regard radicalement ouvert à l'imprévu, à ce qui n'a pas de nom ou d'image. À l'opposé des projections qui font écran à la réalité, celles des grands récits véhiculés par les cultures de masse.

- Travailler à partir des traces, des observations, fonder une pratique sur la production de subjectivité et les inventions sémiotiques qu'elle entraîne. Inventions qui se situent nécessairement à la frontière de l'entendement et de l'opacité, par les agencements de fragments d'histoires éparses, de relations invisibles ou cachés.

- 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" et "la pensée de la trace".

- 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.

- Observer et recueillir les traces laissées par le temps pour appréhender un passé et des relations qui restent invisibles.

RNCP DNA

RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
RNCP37226BC04
- 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
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza
interventions : Stefania Meazza et intervenant·es invité·es, en partenariat avec Documents d'artistes Occitanie

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h30
selon calendrier, voir dates dans la fiche, horaires 11h30-13h00 ou 13h30 selon les séances

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Objectif(s)

- Identifier le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières et métiers de la
création.
- Identifier les ressources pour s'engager en tant qu'indépendant·e ou dans le cadre d'une
organisation (régime fiscal et social, droit d'auteur) dans le domaine artistique
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.

Contenu

Le programme Préparation à la vie professionnelle offre aux étudiant·es en art, design et design graphique de l'isdaT (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel de leur activité avant de se lancer. Il vise à donner les clés pour se projeter plus sereinement dans une activité professionnelle, en abordant les aspects suivants :
› Acquérir des compétences administratives et communicationnelles de base
› Échanger avec des professionnel·les en exercice pour recueillir des conseils et témoignages
› Savoir trouver les ressources essentielles pour développer son activité

Quand et comment accéder à des résidences, bourses, prix et aides ?
Quels sont les enjeux de la visibilité ?
Comment se positionner vis-à-vis des attendus institutionnels et des différents réseaux de diffusion ?
Comment gérer son activité administrativement ?
Comment établir une facture et un devis ?
Quels sont les aspects pratiques et économiques d'une activité en indépendant·e ?

Le programme du programme se compose d'une série d'ateliers thématiques d'1h30, consacrés
à différents aspects de la gestion de l'activité dans le champs de l'art, du design et du design
graphique.
Dates:

Séance 1 : 5 octobre

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Design cycle 1

Cycle 1 | Département design, mention espaces et objets

Vous ne voulez pas seulement créer des objets, vous voulez changer la manière dont nous vivons ?
Ces études supérieures de 1er cycle Espace & objet s'adressent à celles et ceux qui refusent le design jetable et la consommation aveugle, l'exclusif, les espaces standardisés et figés.

Design de l'espace et de l'objet
Présentation de la formation
Apprendre les fondamentaux de l'habiter (aux différentes échelles parcourues, territoires, villes, habitats) de la matière aux systèmes.
Face aux crises écologiques et sociales actuelles, notre formation prend le parti d'un design de la nécessité. Dans un monde saturé par la surproduction et l'épuisement des ressources, nous formons des designers d'espaces et d'objets, des architectes d'intérieur, capables de répondre aux impératifs du monde contemporain. Nous nous éloignons volontairement des logiques de la décoration d'intérieur purement esthétique ou des demandes du secteur du luxe. Notre pédagogie est un acte social et politique : il s'agit de redonner du pouvoir d'agir par une conception sobre, durable et engagée. L'objectif est de transformer le regard sur les gisements, les logiques de production constante de l'espace et de l'objet pour créer de nouveaux paysages domestiques en passant d'une posture de consommation à une posture tournée sur la vie.
La formation prépare à répondre à des demandes sociales et des services communs, incluant des phases de réalisation concrète en résidence, avec des commanditaires et en entreprise, ainsi que de la diffusion lors d'expositions.

L'Engagement professionnel : Cette formation forge ainsi des professionnels capables de concevoir des structures compactes, fonctionnelles, réparables et démontables, des objets, plaçant l'éthique et la responsabilité au cœur de l'architecture d'intérieur et pas seulement capables de revitaliser les filières locales. En alliant les matériaux bio-sourcés, les matériaux délaissés aux savoir-faire artisanaux et aux outils numériques, nos étudiants proposent des solutions d'aménagement qui respectent l'identité, l'inclusivité, l'équilibre avec le vivant et les activités de vos territoires.

Penser par l'échelle, agir en situation : une formation au cœur des réalités du monde

- L'Échelle Micro : l'observation du réel | La matière, la ressource et le sensible

L'étudiant maîtrise les fondamentaux et l'origine des choses en apprenant à relever le réel par des médiums sensibles (dessin, photographie, son, vidéo, peinture etc...) en identifiant les rapports aux vivants et aux productions diverses.
Il identifie les flux de matières (rebuts industriels, gisements domestiques) pour les rendre visibles et utiles.
L'enjeu est d'apprendre à faire avec ce qui est déjà là, l'abondance devenant la matière première du projet. iels peuvent utiliser l'ensemble des ateliers de l'école.

- L'Échelle Méso : le corps en situation | habiter l'espace et interroger les usages réels

Le travail se concentre sur le module de vie : l'étude de l'appartement comme "laboratoire de vie", en interrogeant l'habitat standard face à la crise du logement, mais aussi la micro architecture.
L'objectif est d'apprendre à habiter de manière souveraine dans un espace en

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**
  mardi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Philippe Grégoire**
  mardi, mercredi
- **Rémy Lidereau**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Laetitia Giorgino**
  lundi, mardi, mercredi
- **Arnaud Loridan**
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Étienne Cliquet**
  (semaine paire) mercredi, jeudi, vendredi
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Sandra Aubry**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Ana Samardžija Scrivener**
  lundi, mercredi, jeudi
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Michel Gary**
  mardi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Nathalie Bruyère**
  jeudi, vendredi
- **Jean-Marc Evezard**
  jeudi, vendredi
- **Hervé Ambal**
  mardi, vendredi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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	**Atelier projet S.d.A | Dessin codé** Hervé Ambal	**Le Vivant comme Modèle** Sandra Aubry	**Travail en atelier / Recherches**	**Dessin codé** Hervé Ambal
10h-11h						
11h-12h	**English** Adam Scrivener					
12h-13h						
13h-14h						
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Cours technique maquette** Arnaud Loridan		**Enseignement technique logiciels 2D** Rémy Lidereau	**Infographie | Le début** Jean-Marc Evezard	**JPOREV** Samuel Aden
15h-16h						
16h-17h						
17h-18h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino	**Atelier projet S.d.A** Michel Gary		**Travail en atelier / Recherches**		
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h						
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 3 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Atelier projet S.d.A** Michel Gary **Atelier projet S.d.A | Dessin codé** Hervé Ambal	**Travail en atelier / Recherches**	**Matériauthèque** Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	**Dessin codé** Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	**English** Adam Scrivener				
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h					
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Atelier projet S.d.A** Michel Gary	**Sidequest** Yeelena De Bels	**Infographie | Le début** Jean-Marc Evezard	**Collégiale | Mise en espace** Samuel Aden, Hervé Ambal, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h					
17h-18h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino				
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Micro Archi.** Hervé Ambal, Philippe Grégoire	**Le Vivant comme Modèle** Sandra Aubry	**Micro Archi.** Jean-Marc Evezard	**Dessin codé** Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	**English** Adam Scrivener				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Utoparc** Michel Gary	**Enseignement technique logiciels 2D** Rémy Lidereau	**Infographie	La suite** Jean-Marc Evezard	**R E V** Samuel Aden
15h-16h		**Micro Archi.** Hervé Ambal, Arnaud Loridan, Philippe Grégoire			
16h-17h					
17h-18h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino		**Travail en atelier / Recherches**		
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Micro Archi.** Hervé Ambal	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**	**Dessin codé** Hervé Ambal
10h-11h					
11h-12h	**English** Adam Scrivener				
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h					
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**	**Infographie | La suite** Jean-Marc Evezard **Suivi | Sidequest** Yeelena De Bels	**Collégiale | Mise en espace** Samuel Aden, Hervé Ambal, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h	**Hist et th. du design** Laetitia Giorgino				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Atelier projet S.d.A Michel Gary Atelier projet S.d.A | Dessin codé Hervé Ambal	Travail en atelier / Recherches	Concourir Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard	Animation et Dessin Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
10h-11h			English Adam Scrivener		
11h-12h					
12h-13h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Animation et Dessin Sandra Aubry (AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	Support projet personnel Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal JPOREV Samuel Aden
15h-16h					
16h-17h					
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 Atelier projet S.d.A | Dessin codé Hervé Ambal	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Animation et Dessin Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
10h-11h			English Adam Scrivener		
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Atelier projet S.d.A Michel Gary	Travail en atelier / Recherches	Suivi | Sidequest Yeelena De Bels	Collégiale | Mise en espace Samuel Aden, Hervé Ambal, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Préparation au DNA Hervé Ambal Préparation au DNA Michel Gary	Travail en atelier / Recherches	Préparation au DNA Sandra Aubry, Nathalie Bruyère Préparation au DNA Ana Samardžija Scrivener	Préparation au DNA Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère
10h-11h			English Adam Scrivener		
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
12h-13h					
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Utoparc Michel Gary	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	Préparation au DNA Samuel Aden Matériauthèque Nathalie Bruyère
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				
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	Préparation au DNA Michel Gary	Travail en atelier / Recherches	Préparation au DNA Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère Préparation au DNA Ana Samardžija Scrivener	Préparation au DNA Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère
10h-11h			English Adam Scrivener		
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Collégiale | Mise en espace Samuel Aden, Hervé Ambal, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
15h-16h					
16h-17h	Hist et th. du design Laetitia Giorgino				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

(Ré)animer le projet

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Sandra Aubry
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Vendredi 9h-13h
Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Semaine paire
Mercredi 14h-18h
Sandra Aubry

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel (RNCP37226BC06)

Les étudiant·es apprennent à développer un langage plastique singulier et sensible en mobilisant l'animation comme un outil d'analyse et de médiation autour de leur projet personnel. Iels explorent les possibilités offertes par le temps, le zoom et le dézoom pour pénétrer au cœur du projet. L'animation devient un dispositif d'exploration capable de disséquer le projet, d'en ralentir ou d'en accélérer certaines séquences - d'en isoler des fragments, d'en décomposer les étapes, révéler ses mécanismes internes et mettre en lumière un aspect spécifique en lien (déplacement, processus, transformation, mécanisme, scénario d'usage, ambiance, dimension poétique...)

L'animation est envisagée comme un outil de narration et de médiation. A un endroit ciblé, identifié et nommé du projet elle sert à communiquer efficacement dans une attention sensible et intelligible.
À partir de leur projet personnel, les étudiant·es développent une écriture visuelle propre en articulant différents médiums pour concevoir et réaliser une vidéo d'animation. Iels conduisent l'ensemble du processus de création, de l'écriture à la diffusion. L'introduction de l'image animée, du mouvement et de la temporalité participe à l'affirmation d'un mode de représentation graphique singulier. Ce travail s'appuie sur la constitution et l'enrichissement continu d'une visiothèque personnelle de références.
La troisième année accompagne l'émergence d'une posture d'auteur·rice. Les étudiant·es mobilisent et augmentent les acquis des années précédentes : infographie, représentation 2D et 3D, dessin, plan, dessin codé et expérimentation de techniques mixtes afin de relier intention et fabrication technique.
L'écriture personnelle se confronte ainsi aux exigences de communication du projet en composant avec les contraintes propres aux attendus : temporalité, rythme, durée, faisabilité technique, lisibilité du message et qualité de diffusion.

Contenu

À partir de leur projet personnel, les étudiant·es réalisent une vidéo d'animation destinée à communiquer, documenter ou mettre en récit un principe identifié

Concourir

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
Passerelle pédagogique avec le cours d'Infographie 2D-3D, dessins, maquette et médium divers issus des ateliers de l'isdaT

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Utiliser les outils numérique de référence les règles de sécurité informatique Acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. (RNCP37226BC01)

Collaborer en interne et en externe : *Organiser le travail au sein d'une équipe à l'école, puis interagir efficacement en entreprise avec un·e maître·sse de stage référent·e pour la phase de fabrication.*
Traiter et produire de l'information graphique : *Mobiliser les outils d'infographie 2D-3D, le dessin, les différents médiums enseignés pour traduire une écriture graphique personnelle sur les planches de rendu finales.*
Mettre en œuvre des processus de production numériques et analogiques : *Articuler l'usage des logiciels de référence avec la fabrication physique (maquettes, prototypes, objets) lors de la mise en production réelle en entreprise.*
Diffuser le projet selon les normes professionnelles : *Livrer les planches de rendu et les documents officiels dans le respect strict des délais et des contraintes techniques du cahier des charges.*

Contenu

L'enjeu de cet atelier est d'immerger les étudiant·es dans la réalité et la rigueur d'un concours professionnel.
Confronté·es à un cahier des charges réel et à des délais stricts, iels doivent apprendre à faire des choix rapides et justifiés.
Cet exercice est conçu comme une passerelle globale : il s'agit de faire converger tous les apports théoriques, la méthode de travail et le développement d'un univers graphique personnel. En articulation étroite avec le cours d'infographie 2D-3D, les étudiant·es appliquent directement leurs compétences techniques pour élaborer un langage visuel spécifique à travers une charte graphique unique.

L'aboutissement concret :
Ce concours ne reste pas théorique.
Le projet lauréat ou sélectionné doit aboutir à la réalisation concrète d'une pièce au sein d'une entreprise.
Cette phase de production se déroulera sous la forme d'un stage en entreprise, où chaque étudiant·e sera secondé·e et guidé·e par une personne référente interne.

Exposer ce qui pré-existe et pré-existera

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Hervé Ambal, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 14h-18h
Une séance par mois

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 16

Crédit(s)

4

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 (RNCP37226BC08)

- **Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique :** *l'étudiant·e sélectionne et extrait de ses expérimentation, questionnement, enquêtes de terrain une matière hybride (matériaux trouvés, outils de fabrication, relevés techniques, dessin ou interviews...) afin de la rendre lisible et exploitable dans l'espace d'accrochage.*
- **Constituer un corpus personnel de références :** *en constituant et donnant à voir son "déjà-là" : l'étudiant·e installe, met en scène et confronte visuellement ses références théoriques, artistiques et écologiques au cœur même de sa mise en espace, rendant visibles les fondements de sa recherche.*
- **Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création :** *en faisant émerger un fil conducteur : utiliser l'exercice de mise en espace pour matérialiser visuellement les tensions contemporaines de son projet (liens entre ressources locales, durabilité, économie de moyens, enjeux de société de l'espace et de l'objet) en dépassant le simple enjeu formel pour affirmer un véritable position.*
- **Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique :** *en nourrissant l'accrochage par une veille active et actualisée (procédés, innovations low-tech, actualités des biennales d'architecture et de design, recherche en bibliothèque...) intégrée sous forme de documentations et de carnets de recherche partagés.*
- **Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique :** *en articulant la conception d'une production avec sa réalisation matérielle et scénographique, appréhender l'espace physique ou virtuel comme un nouvel outil plastique en soi (scénographie flash, parcours de visite, dispositifs d'accrochage légers et réutilisables).*
- **Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique :** *en faisant dialoguer l'art et le design avec des disciplines diverses (scientifiques, techniques ou écologiques, sociales, anthropologiques) et savoir traduire ces connaissances transversales dans sa présentation.*
- **Participer à la transmission des arts visuels :** *savoir diffuser et partager un cheminement, mobiliser des outils de transmission clairs à l'oral pour captiver, expliciter et défendre ses intentions en un temps court face à la*

Exposer ce qui pré-existe et pré-existera

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Hervé Ambal, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 14h-18h
Une séance par mois

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 12

Crédit(s)

1

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 (RNCP37226BC08)

- **Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique :** *l'étudiant·e sélectionne et extrait de ses expérimentation, questionnement, enquêtes de terrain une matière hybride (matériaux trouvés, outils de fabrication, relevés techniques, dessin ou interviews...) afin de la rendre lisible et exploitable dans l'espace d'accrochage.*
- **Constituer un corpus personnel de références :** *en constituant et donnant à voir son "déjà-là" : l'étudiant·e installe, met en scène et confronte visuellement ses références théoriques, artistiques et écologiques au cœur même de sa mise en espace, rendant visibles les fondements de sa recherche.*
- **Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création :** *en faisant émerger un fil conducteur : utiliser l'exercice de mise en espace pour matérialiser visuellement les tensions contemporaines de son projet (liens entre ressources locales, durabilité, économie de moyens, enjeux de société de l'espace et de l'objet) en dépassant le simple enjeu formel pour affirmer un véritable position.*
- **Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique :** *en nourrissant l'accrochage par une veille active et actualisée (procédés, innovations low-tech, actualités des biennales d'architecture et de design, recherche en bibliothèque...) intégrée sous forme de documentations et de carnets de recherche partagés.*
- **Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique :** *en articulant la conception d'une production avec sa réalisation matérielle et scénographique, appréhender l'espace physique ou virtuel comme un nouvel outil plastique en soi (scénographie flash, parcours de visite, dispositifs d'accrochage légers et réutilisables).*
- **Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique :** *en faisant dialoguer l'art et le design avec des disciplines diverses (scientifiques, techniques ou écologiques, sociales, anthropologiques) et savoir traduire ces connaissances transversales dans sa présentation.*
- **Participer à la transmission des arts visuels :** *savoir diffuser et partager un cheminement, mobiliser des outils de transmission clairs à l'oral pour captiver, expliciter et défendre ses intentions en un temps court face à la*

JPOREV

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Vendredi 14h-16h30

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 20

Crédit(s)

1

Objectif(s)

R E V Radio (la radio étudiante de l'école in progress) s'activera pour 2 jours de Live pendant les portes ouvertes les 5 & 6 février 2027.

L'objectif est de concevoir une émission de radio en direct et de Co-construire la situation qui va avec. (Espace de diffusion, disposition d'écoute, mobilier, spatialisation dans l'école, studio nomade et kiosque extérieur permanent)

Pour l'occasion, R E V recontacte des ancien.nes étudiants-es de l'isdaT de ces 10-20 dernières années et conduit des interviews live et ou différées avec elleux. Visite de leurs ateliers à distance, description de projets en cours, anecdotes sur les beaux-arts du passé ou encore interview live, en plateau ou à distance.

Il s'agit de construire un émission composé de montages pré-enregistrés, de plateau débat, de musique et performance live depuis l'ouverture à la fermeture de l'école.

L'enjeu est de se concentrer sur le processus de projet en design en fréquentant les démarches, les méthodes et les manières de faire des autres tout en faisant évoluer la sienne.

• RNCP37226BC01 - acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• RNCP37226BC02 - 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
• RNCP37226BC05 - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
• RNCP37226BC06 - Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.

Contenu

R E V est l'opportunité de s'extraire d'une situation de cours classique, pour expérimenter et faire exister vos recherches dans une situation réelle.
R E V est la tentative de fabrication d'une radio étudiante. Fabrication d'un

Préparation au DNA

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Hervé Ambal, Sandra Aubry, Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Michel Gary, Ana Samardžija Scrivener
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

Semestre 6, Option Design
Cours obligatoire
Mardi 9h-13h
Michel Gary

Jeudi 9h-11h
Ana Samardžija Scrivener

Vendredi 9h-13h
Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère

Semaine paire
Mardi 9h-13h
Hervé Ambal

Jeudi 9h-13h
Sandra Aubry, Nathalie Bruyère

Vendredi 14h-18h
Samuel Aden

Semaine impaire
Jeudi 9h-13h
Jean-Marc Evezard, Nathalie Bruyère

Crédit(s)

4

Objectif(s)

Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique individuel (RNCP37226BC06)
Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés (RNCP37226BC07)

Contenu

Les étudiant·es sont le moteur exclusif de leur travail
Les plages de rendez-vous individuels sont là pour un accompagnement par l'ensemble de la collégiale des professeur.e.s.
Cet espace pédagogique exige d'iels qu'iels démontrent leur capacité à être autonomes, à savoir rebondir face aux critiques et à articuler rigoureusement leurs concepts avec leur mise en forme plastique.
En mobilisant et en croisant les compétences de l'ensemble des professeur·es du 1er cycle, et si besoin du 2e cycle, chaque étudiant·e doit travailler activement à la mise en place de son diplôme. Il ne s'agit plus de répondre à une simple commande, mais d'affirmer une posture d'auteur·rice responsable et engagé·e.

Les étudiant·es se confrontent aux exigences et réalités des attendus du

Studio Des Alternatives

Enseignant·e(s)

Michel Gary
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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 128

Crédit(s)

5

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.

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 (maquettes, prototypes...).

Le Vivant comme Modèle

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Identifier un système
- Sélectionner une situation issue du vivant sur sites (Jardin botanique Henri Gaussen, Museum): phénomène, infrastructure naturelle, réseau, territoire, cycle, protocole, interaction ou relation d'interdépendance.
- Réaliser un corpus documentaire et iconographique.
- Identifier les acteurs, les flux, les temporalités, les échelles et les interactions en présence.

Décomposer et analyser
- Fragmenter un système complexe invisible en unités visibles et lisibles.
- Mettre en évidence les relations, échanges, circulations et transformations.
- Travailler les changements d'échelles du micro au macro.
- Construire des protocoles graphiques d'analyse.

Développer une écriture graphique
- Construire un vocabulaire formel personnel.
- Expérimenter la série, la séquence, la répétition et la variation.
- Faire émerger des formes dessinées autonomes à partir des outils de représentation développés.

Éditer et diffuser
- Organiser les recherches sous forme d'édition, fiches tuto/mode d'emploi, atlas graphiques, film d'animation sur les processus, selon des modes de représentations singuliers.
- Concevoir des dispositifs de transmission adaptés au sujet étudié.

- RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
- **RNCP37226BC06** - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- 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
- **RNCP37226BC02** - Exploiter des données à des fins d'analyse
- RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence

Contenu

« Nous sommes capables de distinguer mille logos de marques mais incapables

Sidequest

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

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
- **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

Introduit par des apports techniques (Figma, Airtable, Are.na) et graphiques (analyse de sites de référence, études de procédés, contrastes et hiérarchies), *Sidequest* est le projet d'une quête secondaire qui pourra (ou non) s'entremêler avec celui de *Carte Blanche*.

Vous aurez à choisir, puis rassembler, analyser, étudier, cataloguer et archiver un objet-volume-matériau-espace – et toutes les variantes que vous pourrez en trouver. Cette cueillette, méthodique et évolutive, deviendra progressivement une base de données personnelle : un corpus vivant que vous interrogerez, classerez et enrichirez au fil du DNA.

Ce projet parallèle s'étalera ainsi sur les deux dernières années de votre diplôme DNA. Sa restitution finale prendra la forme, a minima, d'un site internet, pensé comme une interface de consultation et de mise en valeur de cette récolte.

Les temps d'atelier permettront à l'étudiant·e :

- de se familiariser avec des outils de structuration et de gestion de données (Airtable ou équivalent) ;
- de constituer un corpus personnel de références et ressources numériques en lien avec le projet en cours ;
- de développer une méthodologie de collecte, de veille et d'archivage rigoureuse mais personnelle ;
- de questionner les formes d'affichage, de navigation et de mise en page adaptées à une base de données évolutive ;
- de nourrir, sur le temps long, une pratique de recherche en lien avec un objet de prédilection.

JPOREV

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

R E V Radio (la radio étudiante de l'école in progress) s'activera pour 2 jours de Live pendant les portes ouvertes les 5 & 6 février 2027.

L'objectif est de concevoir une émission de radio en direct et de Co-construire la situation qui va avec. (Espace de diffusion, disposition d'écoute, mobilier, spatialisation dans l'école, studio nomade et kiosque extérieur permanent)

Pour l'occasion, R E V recontacte des ancien.nes étudiants-es de l'isdaT de ces 10-20 dernières années et conduit des interviews live et ou différées avec elleux. Visite de leurs ateliers à distance, description de projets en cours, anecdotes sur les beaux-arts du passé ou encore interview live, en plateau ou à distance.

Il s'agit de construire un émission composé de montages pré-enregistrés, de plateau débat, de musique et performance live depuis l'ouverture à la fermeture de l'école.

L'enjeu est de se concentrer sur le processus de projet en design
en fréquentant les démarches, les méthodes et les manières de faire des autres tout en faisant évoluer la sienne.

• RNCP37226BC01 - acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• RNCP37226BC02 - 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
• RNCP37226BC05 - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
• RNCP37226BC06 - Se repérer dans le paysage professionnel, institutionnel, et associatif des filières, réseaux et métiers de la création.

Contenu

R E V est l'opportunité de s'extraire d'une situation de cours classique, pour expérimenter et faire exister vos recherches dans une situation réelle.
R E V est la tentative de fabrication d'une radio étudiante. Fabrication d'un

Atelier de projet | Micro Archi.

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal, Philippe Grégoire, Arnaud Loridan, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-12h
Hervé Ambal, Philippe Grégoire et 14h-18h
Hervé Ambal est présent en semaine impaire
Hervé Ambal, Arnaud Loridan, Philippe Grégoire

Jeudi 9h-13h
Jean-Marc Evezard

Semaine impaire
Mardi 9h-13h
Hervé Ambal

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 130

Crédit(s)

4

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

RNCP37226BC07
Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception (maquettes, prototypes, fabrication, construction).
- 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

RNCP37226BC04
Se positionner vis à vis d'un champ professionnel
- Développer un langage plastique singulier et sensible
- Exprimer ses besoins
- Participer aux étapes de production

R E V

Enseignant·e(s)

Samuel Aden

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Vendredi 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

A partir du travail effectué au premier semestre interrogeant l'élaboration de projets en design, il sera question désormais de fabriquer un documentaire sonore sur sa propre recherche.

En complémentarité avec vos projets personnels respectifs, l'objectif est de présenter son travail en gestation de façon claire et sonorisée.
Vos positionnements de documentaristes étant relatif à vos sujet, il s'agira d'utiliser tous les moyens possibles pour partager vos démarches de façon intelligible à travers des interviews de spécialistes, des auto-interview, du field-recording, du found-footage, du montage d'archives sonores...

Pour ce faire vous serez formé à la prise de son, au montage, au mixage grâce à l'atelier Son de l'école qui sera disposé à vous recevoir tous les mercredis et jeudis matins.

Vos documentaires sonores seront diffusés sur R E V .
Répartition par demi-groupe de 6 étudiant.e.s par ordre alphabétique

• 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.
• RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numériques de référence
• RNCP37226BC02 - 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 - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
• RNCP37226BC06 - Développer un langage plastique singulier et sensible.

Contenu

R E V est l'opportunité de s'extraire d'une situation de cours classique, pour expérimenter et faire exister vos recherches dans une situation réelle.
R E V est la tentative de fabrication d'une radio étudiante. Fabrication d'un point de vue matériel et immatériel. De la conception d'une situation d'écoute à la réalisation de création sonore.
R E V est un média expérimental.
R E V est un espace expérimental visant à discerner la dimension pluriel du

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Cours techniques

Enseignement technique logiciels 2D / Design

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestres 3 et 4, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 13h30-16h30

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 21

Crédit(s)

1

Objectif(s)

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.).
- Exprimer ses besoins.
- Travailler en équipe.
- Identifier les étapes de travail.

Contenu

Semestre 3 : Enseignements et pratique des logiciels indesign et photoshop

- Initiation technique à InDesign : Mise en page d'un article de magazine

  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 .

- Initiation technique à l'image numérique :

  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

- Initiation technique à Photoshop : Réalisation d'affiches.

  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

Suivi | Dessein Durable

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Exploiter des données à des fins d'analyse (RNCP37226BC02)

- Développer une argumentation avec esprit critique

En formulant sa propre problématique de recherche autour d'un matériau ou d'un cycle de production choisi de manière autonome.

- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet

En collectant, cartographiant et analysant des données concrètes issues du terrain (filières, éco-conception, cycles de vie).

- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation

En exploitant ces analyses pour justifier ses choix plastiques et techniques, faisant ainsi converger ses intuitions formelles (le Dessin) avec sa posture de designer responsable (le Dessein).

Contenu

"Penser le design par la matière, parce que chaque dessin doit désormais porter un dessein : celui d'un monde plus résilient."
Il ne s'agit plus de prescrire des matériaux industriels par habitude, sans en comprendre l'impact et la provenance. Pour l'étudiant·e, il ne s'agit pas seulement de faire du "beau", il faut apprendre à faire du "juste".

Ce semestre marque une **évolution majeure vers l'autonomie totale**.
L'étudiant·e n'évolue plus dans un cadre pré-défini : il lui appartient désormais d'**imaginer et de structurer ses propres typologies et situations de production**. De manière totalement autonome, il·elle doit définir ses méthodes de recherche sur les matériaux, fixer ses objectifs éco-responsables, déterminer le contexte d'application de son projet et cibler précisément le public auquel il·elle s'adresse.

À travers cette attitude d'auteur·rice, l'étudiant·e révèle les liens étroits entre son Dessin et son Dessein :
Le Dessin (la forme) : l'outil du designer et de l'architecte d'intérieur, englobant le geste, la technique, la créativité et la mise en forme autonome de la matière selon la méthode qu'iel a lui-même développée.

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

Crédit(s)

1

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 l'impression 3d.
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.

Dessein Durable

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Exploiter des données à des fins d'analyse (RNCP37226BC02)

- **Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet :** *en collectant et inventoriant des données brutes : recettes de matériaux, relevés sur le terrain (lien cours enquête, collecter ou photographie, le vivant comme modèle), veille artistique et technique en biennale, typologies d'entreprises (lien cours matériauthèque).*
- **Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation :** *en analysant et problématisant des informations pour identifier leurs forces, leurs faiblesses et les critères de résilience (recherche en bibliothèque, documentation écrite).*
- **Développer une argumentation avec esprit critique :** *en traduisant l'analyse en projet, en faisant converger les données récoltées avec les objectifs plastiques et conceptuels de leur production personnelle. (expérimentation dans les ateliers de volumes)*

Contenu

Penser le design par la matière, parce que chaque dessin doit désormais porter un dessein : celui d'un monde plus résilient.
Il ne s'agit plus de prescrire des matériaux industriels sans comprendre quels sont les liens entre dessin et dessein, il ne s'agit pas seulement de faire du "beau", il faut apprendre à faire du "juste".
À partir de trois typologies de production – l'atelier d'artisan, la PME et le chantier d'architecture –, ce cours invite à révéler les liens étroits entre le Dessin et le Dessein. D'un côté, le Dessin (la forme) incarne l'outil du designer et de l'architecte d'intérieur : le geste, la technique, la créativité et la mise en forme de la matière. De l'autre, le Dessein (le fond) porte l'intention, le but, la responsabilité environnementale et la vision à long terme.

Répartition en trois groupes de 4 étudiant.e.s par ordre alphabétique

Déroulé
Séance collective
- Jeudi 8 octobre : Présentation, discussion et organisation, identification des attendus, constitution des trois groupes de travail en fonction des typologies de production.
Chaque groupe aura deux rendez-vous de rendu à effectuer aux dates suivantes :
Premier rendu : pré-rendu de l'analyse

« 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
48

Crédit(s)

1

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.

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
RNCP37226BC0S - Agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
-Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions
professionnelles.
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.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
- Développer un projet personnel.
- Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.
RNCP37226BC07 - 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
- 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.
-Analyser un cahier des charges et y répondre.
- Identifier les étapes de travail.
- S'adapter à un cadre 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
- Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils ...) en matière artistique,
scientifique et technique.
- Constituer un corpus personnel de références.
- Participer à la transmission des arts visuels.

Studio S.d.A | Dessin codé

Enseignant·e(s)

Hervé Ambal

Horaires

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

Crédit(s)

avec Sda

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

Infographie | Le début

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard
1er cycle

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Crédit(s)

3

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

RNCP37226BC01
Identifier les modes de représentations techniques et numérique de l'espace et de l'objet dans le cadre d'un projet
- 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 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

Infographie | La suite

Enseignant·e(s)

Jean-Marc Evezard

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Crédit(s)

2

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

RNCP37226BC01
Identifier les modes de représentations techniques et numérique de l'espace et de l'objet dans le cadre d'un projet
- 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

– 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

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

RDV de suivi

Suivi | Sidequest

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestres 4 et 5, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

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
- **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

Introduit par des apports techniques (Figma, Airtable, Are.na) et graphiques (analyse de sites de référence, études de procédés, contrastes et hiérarchies), *Sidequest* est le projet d'une quête secondaire qui pourra (ou non) s'entremêler avec celui de *Carte Blanche*.

Vous aurez à choisir, puis rassembler, analyser, étudier, cataloguer et archiver un objet-volume-matériau-espace – et toutes les variantes que vous pourrez en trouver. Cette cueillette, méthodique et évolutive, deviendra progressivement une base de données personnelle : un corpus vivant que vous interrogerez, classerez et enrichirez au fil du DNA.

Ce projet parallèle s'étalera ainsi sur les deux dernières années de votre diplôme DNA. Sa restitution finale prendra la forme, a minima, d'un site internet, pensé comme une interface de consultation et de mise en valeur de cette récolte.

Les temps d'atelier permettront à l'étudiant·e :

- de se familiariser avec des outils de structuration et de gestion de données (Airtable ou équivalent) ;
- de constituer un corpus personnel de références et ressources numériques en lien avec le projet en cours ;
- de développer une méthodologie de collecte, de veille et d'archivage rigoureuse mais personnelle ;
- de questionner les formes d'affichage, de navigation et de mise en page adaptées à une base de données évolutive ;
- de nourrir, sur le temps long, une pratique de recherche en lien avec un objet de prédilection.

Support projet personnel

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard, Hervé Ambal
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique individuel (RNCP37226BC06)
Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines en mobilisant des méthodes et outils adaptés (RNCP37226BC07)

Contenu

Les étudiant·es sont le moteur exclusif de leur travail
Les plages de rendez-vous individuels sont là pour un accompagment technique et de choix d'expérimentation qui seront présenter lors des collégiales.
Car l'objectif est iels démontrent leur capacité à être autonomes, à savoir rebondir face aux critiques et à articuler rigoureusement leurs concepts avec leur mise en forme plastique. En mobilisant et en croisant les compétences de l'ensemble des professeur·es du 1er cycle, et si besoin du 2e cycle, chaque étudiant·e doit travailler activement à la mise en place de son diplôme. Il ne s'agit plus de répondre à une simple commande, mais d'affirmer une posture d'auteur·rice responsable et engagé·e.

Mais il existe un temps où l'on doit se poser pour produire, refaire, réorganiser plans, graphisme, maquette, 3d. Les séances sont là pour cela.

Pour rappel, les modalités et critères d'évaluation du Diplôme
Le semestre 6 culmine avec le passage devant un jury de fin de cycle composé de trois membres (un·e enseignant·e de l'école et deux personnalités extérieures du monde de la création).

L'évaluation finale repose sur trois grands critères :
Présentation des travaux : Qualité formelle, plastique et critique des pièces présentées lors de l'accrochage.
Pertinence du parcours : Clarté de la trajectoire, profondeur des recherches et cohérence globale liées aux travaux.
Contextualisation du travail : Justesse et diversité des références théoriques et artistiques, ainsi que la qualité globale des réalisations.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
écrit/recherche à réaliser

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Intensifs

Exposer ce qui pré-existe et pré-existera (intensif)

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
Passerelle pédagogique avec "Exposer ce qui pré-existe et pré-existera" (crédit commun)

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
14h-18h
Nathalie Bruyère

9h-13h
27 au 30 octobre 2026
Jean-Marc Evezard

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

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
(RNCP37226BC08)

- **Rechercher et identifier des ressources documentaires (personnes, lieux, outils...) en matière artistique, scientifique et technique :** *l'étudiant·e sélectionne et extrait de ses expérimentation, questionnement, enquêtes de terrain une matière hybride (matériaux trouvés, outils de fabrication, relevés techniques, dessin ou interviews...) afin de la rendre lisible et exploitable dans l'espace d'accrochage.*
- **Constituer un corpus personnel de références :** *en constituant et donnant à voir son "déjà-là" : l'étudiant·e installe, met en scène et confronte visuellement ses références théoriques, artistiques et écologiques au cœur même de sa mise en espace, rendant visibles les fondements de sa recherche.*
- **Identifier les problématiques et enjeux contemporains pour la création :** *en faisant émerger un fil conducteur : utiliser l'exercice de mise en espace pour matérialiser visuellement les tensions contemporaines de son projet (liens entre ressources locales, durabilité, économie de moyens, enjeux de société de l'espace et de l'objet) en dépassant le simple enjeu formel pour affirmer un véritable position.*
- **Initier un travail de veille en lien avec son activité artistique :** *en nourrissant l'accrochage par une veille active et actualisée (procédés, innovations low-tech, actualités des biennales d'architecture et de design, recherche en bibliothèque...) intégrée sous forme de documentations et de carnets de recherche partagés.*
- **Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique :** *en articulant la conception d'une production avec sa réalisation matérielle et scénographique, appréhender l'espace physique ou virtuel comme un nouvel outil plastique en soi (scénographie flash, parcours de visite, dispositifs d'accrochage légers et réutilisables).*
- **Repérer d'autres champs de connaissances justifiés par le projet et la pratique :** *en faisant dialoguer l'art et le design avec des disciplines diverses (scientifiques, techniques ou écologiques, sociales, anthropologiques) et savoir traduire ces connaissances transversales dans*

Intensif Production (LIP)

Enseignant·e(s)

Michel Gary
l'ENSFÉA / AERA et les ateliers partenaires...

Horaires

Semestres 3 et 5, Option Design
Cours obligatoire
9h-18h
Dates intensif du 20 au 23 octobre 2026

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 128

Crédit(s)

avec le SdA

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.

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 (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.
- 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
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.

Penser l'espace, fabriquer l'objet, accueillir l'autre (intensif)

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 5, Option Design
Cours obligatoire
14h-18h
Nathalie Bruyère

9h-13h
Du mardi 27 au vendredi 29 janvier 2027
Jean-Marc Evezard

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Se positionner vis à vis d'un champ professionnel (RNCP37226BC04)

- **Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder :** *par une immersion concrète dans les métiers du design d'espace, du design d'objet, de la scénographie d'exposition. Compréhension de la transversalité de ces disciplines à travers un projet global à livrer en équipe.*
- **Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte :** *En affirmant d'une attitude de designer engagé (réflexion sur l'écosystème, les modes d'habiter et les outils conviviaux d'Ivan Illich). En valorisation de ses propres compétences et de ses travaux à travers une scénographie sur mesure, pensée pour et par l'étudiant.e.s.*
- **Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs :** *En expérimentation d'un cycle complet de projet en mode "commando" (4 jours pour concevoir et produire). Gestion des contraintes techniques, des moyens limités et de la médiation publique (scénographie orientée vers l'interaction humaine et l'angle de vision du visiteur).*

Contenu

Les journées portes ouvertes sont le moment idéal pour ouvrir l'école vers l'extérieur. Véritable vitrine des acquis de la licence et du master, cet événement nous invite à repenser collectivement l'accueil du public, pour donner à voir comment le design de l'espace et de l'objet favorise l'interaction humaine.

Notre ADN se situe là : au croisement de l'espace et de l'objet, pensé pour enrichir notre écosystème et réinventer nos modes d'habiter.

L'enjeu est de rendre nos dispositifs **vivants et conviviaux**, au sens d'Ivan Illich : concevoir des « outils » qui ne rendent pas dépendants, mais qui restent maniables, accessibles à tous, et qui libèrent l'autonomie tout en stimulant la rencontre.

Le défi est de taille : concevoir et produire l'ensemble de ces éléments en

Les Intensifs Productions (LIP)

Enseignant·e(s)

Michel Gary
l'ENSFÉA et les ateliers partenaires...

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Option Design
Cours au choix
8h-19h
Du 24 au 27 Novembre 2026 / Du 8 au 11 décembre 2026 / Du 12 au 15 janvier 2027 / Du 9 au 12 mars 2027 / Du 20 au 23 avril 2027 / Du 18 au 21 mai 2027

Crédit(s)

avec le SdA

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.

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 (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.
- 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
- 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

"Dans le tout-monde" - Des parcs aux ateliers : Traces, histoires, opacités

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
2 intensifs de 4 jours. Du 17 au 20 novembre 2026 puis du 26 au 29 janvier 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Aborder la réalité en s'ouvrant à l'observation de terrain, un regard radicalement ouvert à l'imprévu, à ce qui n'a pas de nom ou d'image. À l'opposé des projections qui font écran à la réalité, celles des grands récits véhiculés par les cultures de masse.

- Travailler à partir des traces, des observations, fonder une pratique sur la production de subjectivité et les inventions sémiotiques qu'elle entraîne. Inventions qui se situent nécessairement à la frontière de l'entendement et de l'opacité, par les agencements de fragments d'histoires éparses, de relations invisibles ou cachés.

- 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" et "la pensée de la trace".

- 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.

- Observer et recueillir les traces laissées par le temps pour appréhender un passé et des relations qui restent invisibles.

RNCP DNA

RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
RNCP37226BC04
- 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
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Bonjour demain !

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
9h-13h
Du mardi 06 au vendredi 09 Avril 2027

14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Se positionner vis à vis d'un champ professionnel (RNCP37226BC04)

- **Identifier et situer les champs professionnels acquis dans la mention *Espace et Objets* :** *le trans-scalaire comme compétence clé, l'apprentissage de la négociation collective, l'utilité publique face au luxe.*
- **Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet :** *en faisant émergence d'une posture critique à travers une formulation d'une problématique partagée valoriser par des outils pluriels.*
- **Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs :** *l'outil numérique comme diffusion en partant d'un relevé réel pour imaginer des usages partagés.*

Contenu

Cet intensif propose une mise en perspective des projets pensés par l'échelle. Il a pour objectif d'ancrer la pratique des étudiants au cœur des réalités et des mutations du monde actuel. Loin des logiques de la décoration d'intérieur ou du luxe, cet atelier affirme le rôle du designer et de l'architecte d'intérieur comme un acteur engagé face aux enjeux de la surproduction, de la crise sociale et politique.

Entre matière et flux numérique le trans-scalaire, le travail réunis les 1ère et 2ème années en équipe mixte pour imaginer et dessiner des écosytèmes qui sont au cœur des réalités du monde.

Chaque groupe d'étudiant.e.s doit concevoir une représentation d'un sytème qui comprend les éléments d'interconnexions et les différentes échelles de relation.

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.

Déroulé
– Mardi
9h |12h : lancement de l'intensif; discussion autour des références visuelles présentation du protocole
14h |18h : proposition de scénario

Dessein Durable

Enseignant·e(s)

Nathalie Bruyère, Jean-Marc Evezard
Passerelle pédagogique avec l'ensemble des cours et atelier de l'isdaT

Horaires

Semestre 4, Option Design
Cours obligatoire
Du mardi 23 au vendredi 26 février 2027

Semestre 6, Option Design
Cours facultatif
Du mardi 23 au vendredi 26 février 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

1

Objectif(s)

Exploiter des données à des fins d'analyse (RNCP37226BC02)

- **Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet :** *en collectant et inventoriant des données brutes : recettes de matériaux, relevés sur le terrain (lien cours enquête, collecter ou photographie, le vivant comme modèle), veille artistique et technique en biennale, typologies d'entreprises (lien cours matériauthèque).*
- **Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation :** *en analysant et problématisant des informations pour identifier leurs forces, leurs faiblesses et les critères de résilience (recherche en bibliothèque, documentation écrite).*
- **Développer une argumentation avec esprit critique :** *en traduisant l'analyse en projet, en faisant converger les données récoltées avec les objectifs plastiques et conceptuels de leur production personnelle. (expérimentation dans les ateliers de volumes)*

Contenu

Penser le design par la matière, parce que chaque dessin doit désormais porter un dessein : celui d'un monde plus résilient.
L'intensif | Expérimentation ou Voyage d'étude

Le point d'orgue de ce semestre prendra la forme d'une semaine intensive, articulée autour de deux leviers pédagogiques complémentaires :
Option technique : L'expérimentation collective.
Une immersion pratique dédiée à l'apprentissage et au détournement d'une technique de production spécifique. L'objectif est de manipuler la matière en direct pour en comprendre les contraintes et les opportunités durables.

Option terrain : Le voyage d'étude.
Une phase d'enquête, d'observation et d'analyse *in situ*. Ce voyage pourra s'ancrer au cœur d'un lieu de production spécifique ou au sein d'un événement national ou international majeur tel qu'une biennale d'architecture ou de design.

Qu'il s'agisse de manipuler en atelier ou de collecter des données sur le terrain,

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza
interventions : Stefania Meazza et intervenant·es invité·es, en partenariat avec Documents d'artistes Occitanie

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h30
selon calendrier, voir dates dans la fiche, horaires 11h30-13h00 ou 13h30 selon les séances

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Objectif(s)

- Identifier le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières et métiers de la
création.
- Identifier les ressources pour s'engager en tant qu'indépendant·e ou dans le cadre d'une
organisation (régime fiscal et social, droit d'auteur) dans le domaine artistique
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.

Contenu

Le programme Préparation à la vie professionnelle offre aux étudiant·es en art, design et design graphique de l'isdaT (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel de leur activité avant de se lancer. Il vise à donner les clés pour se projeter plus sereinement dans une activité professionnelle, en abordant les aspects suivants :
› Acquérir des compétences administratives et communicationnelles de base
› Échanger avec des professionnel·les en exercice pour recueillir des conseils et témoignages
› Savoir trouver les ressources essentielles pour développer son activité

Quand et comment accéder à des résidences, bourses, prix et aides ?
Quels sont les enjeux de la visibilité ?
Comment se positionner vis-à-vis des attendus institutionnels et des différents réseaux de diffusion ?
Comment gérer son activité administrativement ?
Comment établir une facture et un devis ?
Quels sont les aspects pratiques et économiques d'une activité en indépendant·e ?

Le programme du programme se compose d'une série d'ateliers thématiques d'1h30, consacrés
à différents aspects de la gestion de l'activité dans le champs de l'art, du design et du design
graphique.
Dates:

Séance 1 : 5 octobre

Résidence Utoparc

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestres 4 et 6, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Mardi 14h-18h30

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 120

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 sixième 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. Cette année l'objectif d'UTOPARC est de répondre aux attentes et au cahier des charges des usagers de la ville de Cazères en partenariat avec la ressourcerie Recobrada et le Tiers-lieu Pass'Rêve situé à Couladère.
- 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 de 15 jours qui se tiendra dans le courant du mois de juin 2026.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
présentation à réaliser

Bibliographie

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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 attachées à une nécessaire prise en compte du contexte social et environnemental dans lequel les projets se déploient. À travers l'exploration de l'ensemble des médiums de la pratique contemporaine du design graphique – le dessin, la lettre, l'écriture, la communication, l'édition imprimée et numérique – et l'acquisition de compétences techniques et théoriques, le premier cycle à l'isdaT a pour but de former des designers qui interrogent le champ d'application du design graphique et ses marges.

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 d'histoire de l'art, du design graphique et du design, de la 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 à la discipline. 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 mobilité

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.

Au cours du semestre 7, en début de second cycle, les étudiant·es peuvent partir en mobilité internationale avec l'appui du programme Erasmus et suite à un échange préalable avec l'équipe enseignante lors de la troisième année. Les projets de mobilité en second cycle se préparent donc lors du premier cycle.

Évaluations

Parallèlement aux séances de rendu au sein de 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 prises en compte lors de l'évaluation.

Diplôme national d'art (grade de licence)

À l'issue du premier cycle, le DNA valide les acquis des trois années d'enseignement à l'isdaT. À travers des expérimentations plastiques variées, l'étudiant·e doit témoigner d'une culture générale et artistique solide et de

Grille des crédits

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

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

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

semestre 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
- **Simon Bergala**
  mardi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Romain Paul Lefèvre**
  lundi, mardi
- **Coline Sunier**
  (semaine paire) mercredi, jeudi
- **Rémy Lidereau**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Margot Criseo**
  mardi, mercredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Ana Samardžija Scrivener**
  lundi, mercredi, jeudi
- **Étienne Cliquet**
  (semaine paire) mercredi, jeudi, vendredi
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Sébastien Dégeilh**
  jeudi, vendredi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Olivier Huz**
  jeudi, vendredi
- **Corentin Noyer**
  mercredi, jeudi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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** Margot Criseo	**Travail en atelier / 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	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Travail en atelier / Recherches**	**Origin of Serif** Corentin Noyer	**Où ?** Sébastien Dégeilh	**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					**English** Adam Scrivener
16h-17h	**Travail en atelier / Recherches**				
17h-18h					**Travail en atelier / Recherches**
18h-19h					
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	**Des systèmes...** Romain Paul Lefèvre	**Impaires, Repères** Margot Criseo, Yeelena De Bels	**Travail en atelier / Recherches**	**Lost Matter** Yeelena De Bels
10h-11h			**Suivi | Conversations #1** Margot Criseo; **Suivi | Lost Matter** Yeelena De Bels		
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**				
12h-13h					**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h					
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Des systèmes...** Romain Paul Lefèvre	**Origin of Serif** Corentin Noyer	**Travail en atelier / Recherches**	**Suivi | Lost Matter** Yeelena De Bels
15h-16h					**English** Adam Scrive ...
16h-17h	**Des systèmes...** Romain Paul Lefèvre				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Travail en atelier / Recherches	Conversations #2 Margot Criseo	Travail en atelier / 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	Philosophie II Ana Samardžija Scrivener	Travail en atelier / Recherches	Expose, exposons, exposez... Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					English Adam Scrivener
16h-17h	Travail en atelier / Recherches				
17h-18h					Travail en atelier / Recherches
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 4 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**Éditer** Romain Paul Lefèvre	**Impaires, Repères** Margot Criseo, Yeelena De Bels	**Travail en atelier / Recherches**	**Transfluence** Yeelena De Bels
10h-11h			**Conversations #2** Margot Criseo **Suivi | Tra ...** Yee ... De Bels		
11h-12h	**Travail en atelier / Recherches**				
12h-13h			**Español** Felip Martí-Jufresa		**Español** Felip Martí-Jufresa
13h-14h					
14h-15h	**Philosophie II** Ana Samardžija Scrivener	**Éditer** Romain Paul Lefèvre	**Expose, exposons, exposez...** Corentin Noyer	**Travail en atelier / Recherches**	**Suivi | Transfluence** Yeelena De Bels
15h-16h					**English** Adam Scrive ...
16h-17h	**Éditer** Romain Paul Lefèvre				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 5 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi		vendredi
8h-9h						
9h-10h	**By the ways “Photoworks”** Rémy Lidereau	**All work and no play...** Romain Paul Lefèvre	**Enquête-Collecte** Coline Sunier	**Enquête-Collecte** Coline Sunier	**Atelier JPO** Olivier Huz, Corentin Noyer	**English** Adam Scrivener
10h-11h						**Travail en atelier / Recherches**
11h-12h						
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza					
13h-14h				**Philosophie III** Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet		
14h-15h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**All work and no play...** Romain Paul Lefèvre	**(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Modifier / Augmenter** Corentin Noyer	**Enquête-Collecte** Coline Sunier	**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h						
16h-17h	**Choses vues** 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	Vers l'infini et au delà Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches	English Adam Scrivener
10h-11h				Atelier JPO Olivier Huz	Travail en atelier / Recherches
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Enquête-Collecte Yeelena De Bels	Faire chorale Margot Criseo	Modifier / Augmenter Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 6 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**By the ways "Photoworks"** Rémy Lidereau	**All work and no play...** Romain Paul Lefèvre	**Travail en atelier / Recherches**	**Enquête-Collecte** Coline Sunier	**English** Adam Scrivener
10h-11h					**Travail en atelier / Recherches**
11h-12h					
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				
13h-14h				**Philosophie III** Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	**Histoire de l'art** Jerôme Dupeyrat	**All work and no play...** Romain Paul Lefèvre	**(AIRA) Séminaire écriture** Mireia Sallarès	**Création typographique – Enquête-Collecte** Corentin Noyer	**Enquête-Collecte** Coline Sunier
15h-16h					**Travail en atelier / Recherches**
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat				
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	DNA Go! Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches	English Adam Scrivener
10h-11h					Travail en atelier / Recherches
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
12h-13h			Español Felip Martí-Jufresa		Español Felip Martí-Jufresa
13h-14h				Philosophie III Ana Samardžija Scrivener, Étienne Cliquet	
14h-15h	Histoire de l'art Jerôme Dupeyrat	Enquête-Collecte Yeelena De Bels	Faire chorale Margot Criseo	Création typographique – Enquête-Collecte Corentin Noyer	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

« All work and no play makes Jack a dull boy »

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-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

« L'image réelle ne pénètre ni ne transcende. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre une histoire fantastique et invraisemblable et de tenter d'aller jusqu'au fond, faisant en sorte qu'elle paraisse non seulement vraie mais encore inévitable ». Dans Dreamericana (2002), Fabrice Colin fait appel à la figure de Stanley Kubrick pour construire de manière convaincante un roman dans le roman. Il le situe délibérément sur une frontière entre fiction et réalité, dans l'espace d'une pensée qui questionne la place et le statut des documents. Nous interrogerons cet espace en analysant diverses œuvres d'écrivains, de cinéastes, qui brouillent les limites et les définitions des genres. Nous créerons ou utiliserons différents contenus, afin de donner à voir et à comprendre, de concevoir des formes sensibles permettant de faire émerger au delà de la restitution d'information de nouveaux scenarios possibles.
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.

By the ways "Photoworks"

Enseignant·e(s)

Rémy Lidereau

Horaires

Semestres 5 et 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Lundi 9h-11h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 14

Objectif(s)

RNCP37226BC02
- Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Développer un projet personnel.

RNCP37226BC07
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Exprimer ses besoins.

RNCP37226BC08
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Semestre 5 :

Références
Blow-Up, 1966 de Michelangelo Antonioni
Things Are Queer, 1973 de Duane Michals

Photographier, 2019 de Rémy Lidereau :
Un enfant de 2 ans porte une casquette rose à fines rayures blanches et un tee-shirt vert clair décoré de crocodiles verts foncé. Il est debout, en plan américain, au premier plan d'un paysage de bruyère vallonné. Un ciel faiblement nuageux laisse apparaître un bleu dense. Son regard est à hauteur d'horizon. Son bras est levé, il observe un petit objet qu'il tient dans sa main. Son bras tendu vers la gauche de l'image guide le regard du spectateur au-delà de ce qui compose l'image. Ce geste agit comme une ouverture vers le paysage, établit un dialogue entre son regard, l'arrière-plan et le hors-champ.

Le geste photographique sera l'axe de recherche et de développement d'une production photographique fictionnelle. Il s'agira d'écrire une histoire dans un cadre, champ et hors-champ. Une exploration au cœur de vos archives photographiques, matière première à la réalisation d'une narration.

Semestre 6 :
Suivi de projet des étudiants.es / sur RDV

Modalités d'évaluation

Création typographique — Enquête-Collecte

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Jeudi 14h-18h

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

Contenu

La conception d'un caractère typographique est parfois déconnectée d'un contexte de création et d'une application précise et spécifique. En tentant de remédier à cette problématique, cet atelier invite les étudiants à produire un caractère typographique de titrage (display), dans le cadre d'une recherche menée sur toute la durée du premier semestre avec l'atelier Enquête-Collecte. La création de ce caractère peut à la fois s'appuyer sur le sujet et la thématique de la recherche, mais aussi découler directement des formes (occurrences) collectées durant ce travail.
L'atelier permet, entre autres, de saisir les enjeux de la création typographique contemporaine et d'appréhender à nouveau les questions liées à la connotation typographique. Le travail de création prend une envergure plus importante qu'au premier semestre de l'année, avec un point de départ qui se rattache à une thématique plus personnelle.

Proposition d'atelier en lien avec l'atelier Enquête-Collecte mené par Yeelena De Bels et Coline Sunier.

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif (présentation, méthodologie, séquençage)
• Cours techniques sur Glyphs 3 en salle 306
• Pratique numérique en salle 306
• Suivi de projet individuel

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

DNA Go!

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 9h-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

Contenu

L'atelier DNA Go! se déploie comme une continuité de l'atelier proposé au premier semestre de l'année, «Vers l'infini et au-delà». Ce temps de travail dédié constitue une préparation au diplôme du DNA. Il rappelle les enjeux de ce diplôme, qui confère le grade de licence, et présente les attentes liées à son passage.
Envisagé là aussi comme un apport méthodologique essentiel, l'atelier prolonge et approfondit des questions liées à l'espace, déjà amorcées au cours du semestre 4.
L'exercice du DNA repose principalement sur l'accrochage du travail effectué durant les trois dernières années d'études. Autrement dit, il pose clairement la question de l'exposition : comment fait-on un accrochage (une exposition) de son travail ?

Une question pourtant évidente, qui centralise des problématiques inhérentes au travail du designer graphique : rapport texte / image, séquençage et articulation des projets, rythme et organisation de la présentation orale, dispositif de présentation et médiation des projets.
Cette préparation s'amorce tout d'abord par une sélection des travaux, puis se construit sur plan (plans + élévations) et, éventuellement, à l'aide d'une maquette.

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif
• Apports méthodologiques en collectif
• Réflexion collective autour de l'atelier
• Démonstrations et cours techniques sur Adobe InDesign et Adobe Illustrator
• Suivi de projet individuel

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

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 et 14h-18h
Yeelena De Bels

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 9h-13h
Coline Sunier

Jeudi 9h-12h30
Coline Sunier

Semestre 6, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-12h30
Coline Sunier

Crédit(s)

3 au semestre 5 et 2 pour l'ensemble des cours de pratique au semestre 6

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 qui constituera également l'écrit

Faire chorale

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

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

Crédit(s)

2 au semestre 5 et 2 pour l'ensemble des cours de pratique au semestre 6

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 pour le semestre d'été.

◉ Chorale d'hiver – 6 temps
D'abord, lire, s'écouter lire, parler de nos lectures adorées ou rêvées: un genre de *book-club* de science-fiction, de récit utopiques, distopyques, protopiques... 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. Puis 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...?).

◉ Chorale d'été – 6 temps
Ces récits seront la base d'un travail de recherches graphiques et plastiques. Ces productions satellites continuent, étendent, sous-titrent les histoires et gravitent dans les espaces hors du livre. Une exposition-lecture sera la forme finale de ce projet, en partenariat avec le Parti, atelier de fabrique artistique.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
écrit/recherche à réaliser
accrochage individuel et collectif

Modifier / Augmenter

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

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

Crédit(s)

3

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 le cadre de l'atelier : «All work and no play makes Jack a dull boy», 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 l'atelier «All work and no play makes Jack a dull boy» mené par Romain Paul Lefèvre.

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

Crédit(s)

2

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.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
présentation à réaliser

Bibliographie

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

Un système graphique pour les journées portes ouvertes

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Corentin Noyer

Horaires

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 9h-11h30
Olivier Huz, Corentin Noyer

Semaine impaire
Jeudi 10h-12h30
Olivier Huz

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

Contenu

Les journées portes ouvertes représentent un événement commun et important pour toutes les écoles, comme pour beaucoup d'autres lieux de création et de transmission. Elles permettent à de futurs étudiant·es ou de simples curieux·ses de découvrir ce qui se passe derrière les murs des institutions qui le reste de l'année n'accueille que les personnes qui y travaillent, y étudient. Pour que ces journées trouvent un public, il est nécessaire de communiquer largement pour informer de leur existence, du lieu et du moment.
Nous travaillerons collectivement à inventer le «système graphique» qui permettra à l'isdaT de faire la publicité de ses journées portes ouvertes dans une démarche exploratoire mais néanmoins pragmatique puisqu'il s'agit bien de produire à échelle 1:1 les supports de communication imprimés et numériques et d'interroger ensemble ce qui fait une communication visuelle de nos jours, par la mise en critique des différents médiums et médias, et de leur pertinence singulière en 2026.

Le 1er octobre, dès la première séance et après une brève introduction, Charlotte Pinel, chargée de la communication de l'école, nous présentera le calendrier, les supports et les enjeux de ce projet.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

Vers l'infini et au delà

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

Semestre 5, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 9h-13h

Objectif(s)

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

Contenu

Cet atelier propose aux étudiants de concevoir un portfolio numérique. La forme finale de ce document PDF prendra l'apparence d'un mini-site internet très simplifié (navigation par sommaire, bouton de retour, liens externes).

L'objectif de l'atelier consiste à baliser l'ensemble des étapes qui amènent à la fabrication de ce document, de l'organisation des dossiers de travail à l'édition finale, en passant par la construction d'une grille et l'élaboration d'une mise en page type. Bien que la fabrication de ce document aborde des questions formelles essentielles, elle sera surtout le prétexte à l'acquisition d'un socle méthodologique.

Ce document numérique pourra également être mis en relation avec sa déclinaison sous une forme imprimée, en envisageant soit un prolongement naturel et une continuité, soit, au contraire, une rupture visuelle et une complémentarité. Les temps de réflexion autour de cet objet permettront également aux étudiants de questionner la suite de leur parcours universitaire.
– Choix et association de polices de caractères
– Harmonisation de la présentation du contenu iconographique
– Travail à partir de pages types (décliner, tester aisément)
– Apports méthodologiques (organisation du travail, dossiers, structure type)
– Construction du document (séquençage, articulation du document, relation texte / image)
– Apports techniques sur Adobe InDesign (sommaires, navigation, etc.)

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif
• Apports méthodologiques en collectif
• Réflexion collective autour de l'atelier
• Démonstrations et cours techniques sur Adobe InDesign
• Suivi de projet individuel

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

Bibliographie

Bibliographie :
• Réussir son portfolio et son site web : l'essentiel pour les étudiants, les graphistes et les designers, Jonathan Munn, 2020.

Origin of Serif

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

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

Objectif(s)

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

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

Bibliographie

– Catich Edward M., The Origin of the Serif: Brush writing and Roman letters,

Expose, exposons, exposez...

Enseignant·e(s)

Corentin Noyer

Horaires

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

Objectif(s)

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence
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

Cet atelier constitue une modeste introduction, voire une initiation, à la pratique de la scénographie contemporaine. Il s'appuie sur le travail d'identité visuelle mené au semestre 3 dans le cadre de l'atelier Des systèmes..., piloté par Romain Paul Lefèvre.

En s'attachant au point de vue du designer graphique, l'atelier questionne différents aspects de la scénographie, notamment la mise en espace d'un rapport texte / image. À la manière d'un livre éclaté dans l'espace, les étudiants imaginent une séquence en pensant une relation cohérente entre les images. Ils sont amenés, au travers de ce chemin de fer spatial, à imaginer un fil conducteur et à raconter la possible histoire d'une exposition.
Le travail s'articule en plusieurs phases. Il démarre en 2D par la sélection des images et leur agencement dans un espace linéaire, sous la forme d'un chemin de fer chronologique. L'ordre des images est ensuite projeté et imaginé dans l'espace réel, au sein d'une salle de l'établissement. Cette transposition et ce déplacement du chemin de fer linéaire vers l'espace tridimensionnel constituent une étape fondamentale dans l'appréhension de la pratique scénographique. Elle permet ensuite d'envisager la disposition des images dans l'espace par le biais d'un plan en coupe (élévation). Enfin, la troisième et dernière étape du projet se concrétise par la fabrication d'une maquette, permettant de visualiser avec précision les intentions de la proposition.

Proposition d'atelier en lien avec l'atelier Des systèmes..., mené par Romain Paul Lefèvre, et en collaboration avec l'atelier maquette dirigé par Arnaud Loridan.

Types de cours :
• Lancement de l'atelier en collectif
• Apports méthodologiques en collectif
• Temps de présentation par les étudiants
• Démonstrations et cours techniques sur Adobe InDesign et Adobe Illustrator
• Suivi de projet individuel

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique

Bibliographie

– Friedrich Kiesler, Contemporary art applied to the store and its display, 1930
– George Nelson, Display – Volume 3, 1953

Conversations #1 (dessin & édition)

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

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

Crédit(s)

2

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. L'atelier tend à mettre en place des terrains d'expérimentations plastiques et graphiques afin de construire ses méthodologies personnelles de travail.

À partir de différentes propositions et protocoles, nous récoltons de la matière pour dessiner et expérimenter. Nous questionnons les passages et traductions de l'oralité à l'écrit, nos manières de copier et recopier, d'aiguiser le dessin autant comme outil que pratique autonome. Ces séances de dessins, collectives et individuelles, sont toujours introductives aux propositions de projets:

◉ *Piger que pouic* nous mène vers des formes de didactiques visuelles et de transmissions graphiques – poétique, narrative, sensible – d'une connaissance. Nous lirons, entre autres, *Notes sur les diagrammes* d'Amy Sillman.

◉ *Papillons & Papillotes* saisi l'occasion du passage vers la nouvelle année pour éditer des extraits de textes qui nous tiennent à coeur et qui nous font tenir, dans le but d'être partagés au sein de l'école, à toustes ses usager·es. Ce projet permet de se confronter au travail collectif, de faire des choix éditoriaux depuis nos contributions individuelles. Nous serons ainsi éditeur·ices, graphistes, imprimeureuses, frabricant·es, diffuseur·euses.

Pour chaque projet, une bibliothèque thématique est également à nos côtés: pour lire ensemble, regarder seul·e, s'inspirer, réfléchir. Chacun·e est libre de la faire grandir au fur à mesure du semestre !

Lost Matter

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 3, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Vendredi 9h-13h

Crédit(s)

2

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
- 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

Introduit par des apports techniques (Figma, Are.na), *Lost Matter* invite chaque étudiant·e à mener l'enquête sur une archive, une collection ou un ensemble d'éléments disparus : documents, œuvres, installations, bâtiments… censurés, effacés, brûlés, détruits, perdus, recouverts ou spoliés.

Autodafés, tableaux de Klimt disparus dans l'incendie du château d'Immendorf, archives détruites d'Eileen Gray, mots bannis par l'administration Trump, palimpsestes recouvrant d'anciens textes : autant de pistes possibles parmi bien d'autres à explorer, dans toutes les époques et tous les contextes géographiques et culturels.

Ce projet est l'occasion de s'informer sur les mécanismes de la censure, de la propagande et des récits dominants, mais aussi de questionner les notions d'archive et de conservation.

La restitution finale prendra la forme d'un site internet, pensé comme un espace de mise en récit et de mise en forme de cette enquête.

Les temps d'atelier permettront à l'étudiant·e :

- de mener une recherche documentaire rigoureuse autour d'un sujet disparu ou effacé ;
- de constituer un corpus de références et de sources à l'aide d'outils de curation numérique (Are.na ou équivalent) ;
- de questionner les enjeux politiques, historiques et éthiques liés à la censure et à la disparition ;
- d'expérimenter des formes graphiques et éditoriales capables de rendre compte d'une absence ou d'un manque ;
- de développer un regard critique sur les notions de trace, de mémoire et de reconstitution ;

Des systèmes...

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

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

Mardi 9h-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

Mise en place des premiers éléments d'analyse d'un projet d'identité jusqu'à son intégration dans l'espace. Réflexion sur la notion de systèmes visuels et de leurs applications 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 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.
• RAND, Paul. *A Designer's Art,* Yale University Press, 1968, rééd. B42, 2021.
• WIDMER, Jean. coédition la Maison du Livre de l'image et du Son, les éditions

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

Crédit(s)

1

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.

Conversations #2(dessin & édition)

Enseignant·e(s)

Margot Criseo
Aude Van Wyller

Horaires

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

Semaine impaire
Mercredi 10h-13h

Crédit(s)

3

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

Pour notre troisième projet, *Conversations, Interview and Chit-chat*, bibliothèque et séance de dessin comme précédemment, mais cette fois en complicité avec Aude Van Wyller et l'atelier son.

Nous engageons ensuite une conversation *pour de vrai*, menant une interview avec une personne ou 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

[en cours]

Transfluence

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

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

Crédit(s)

3

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,

Éditer

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

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

Mardi 9h-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.

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 14

Crédit(s)

2

Objectif(s)

RNCP37226BC02
- Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP37226BC06
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Présenter un projet artistique dans un espace physique ou virtuel adéquat.
- Développer un projet personnel.
- Concilier une pratique d'auteur avec les contraintes d'une commande.

RNCP37226BC07
- Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production.
- Exprimer ses besoins.
- Travailler en équipe.

RNCP37226BC08
- Constituer un corpus personnel de références.
- Identifier et mobiliser de nouveaux outils dans le cadre de sa pratique.

Contenu

Semestre 3 :
À partir d'un sujet à traiter au moyen de la photographie, vous réaliserez une série photographique dans un style documentaire. Une présentation individuelle ou collective aura lieu à chaque cours, permettant de suivre l'avancée des productions, de les accompagner techniquement et conceptuellement.

Semestre 4 :
Vous mettrez en pratique les compétences acquises au semestre 3, lors des cours de logiciels 2D, pour réaliser un magazine avec un cahier des charges, en utilisant vos productions photographiques réalisées au semestre 3. En autonomie et sur rendez-vous.

Modalités d'évaluation

assiduité
présentation à réaliser
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 14

Objectif(s)

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.).
- Exprimer ses besoins.
- Travailler en équipe.
- Identifier les étapes de travail.

Contenu

Initiation technique à InDesign : Mise en page d'un article de magazine
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 .

Initiation technique à l'image numérique
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

Initiation technique à Photoshop : Réalisation d'affiches
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

Modalités d'évaluation

assiduité

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

RDV de suivi

Conversations #1 (dessin & édition)

Enseignant·e(s)

Margot Criseo

Horaires

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

Crédit(s)

2

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. L'atelier tend à mettre en place des terrains d'expérimentations plastiques et graphiques afin de construire ses méthodologies personnelles de travail.

À partir de différentes propositions et protocoles, nous récoltons de la matière pour dessiner et expérimenter. Nous questionnons les passages et traductions de l'oralité à l'écrit, nos manières de copier et recopier, d'aiguiser le dessin autant comme outil que pratique autonome. Ces séances de dessins, collectives et individuelles, sont toujours introductives aux propositions de projets:

◉ *Piger que pouic* nous mène vers des formes de didactiques visuelles et de transmissions graphiques – poétique, narrative, sensible – d'une connaissance. Nous lirons, entre autres, *Notes sur les diagrammes* d'Amy Sillman.

◉ *Papillons & Papillotes* saisi l'occasion du passage vers la nouvelle année pour éditer des extraits de textes qui nous tiennent à coeur et qui nous font tenir, dans le but d'être partagés au sein de l'école, à toustes ses usager·es. Ce projet permet de se confronter au travail collectif, de faire des choix éditoriaux depuis nos contributions individuelles. Nous serons ainsi éditeur·ices, graphistes, imprimeureuses, frabricant·es, diffuseur·euses.

Pour chaque projet, une bibliothèque thématique est également à nos côtés: pour lire ensemble, regarder seul·e, s'inspirer, réfléchir. Chacun·e est libre de la

Suivi | Lost Matter

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

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

Vendredi 14h-18h

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 *Lost Matter*. Il est possible de s'inscrire sur un ou plusieurs créneaux via ce document (lien).

Suivi | Transfluence

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 4, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 10h-11h

Vendredi 14h-18h

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).

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Intensifs

"Dans le tout-monde" - Des parcs aux ateliers : Traces, histoires, opacités

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 3, 4, 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
2 intensifs de 4 jours. Du 17 au 20 novembre 2026 puis du 26 au 29 janvier 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Aborder la réalité en s'ouvrant à l'observation de terrain, un regard radicalement ouvert à l'imprévu, à ce qui n'a pas de nom ou d'image. À l'opposé des projections qui font écran à la réalité, celles des grands récits véhiculés par les cultures de masse.

- Travailler à partir des traces, des observations, fonder une pratique sur la production de subjectivité et les inventions sémiotiques qu'elle entraîne. Inventions qui se situent nécessairement à la frontière de l'entendement et de l'opacité, par les agencements de fragments d'histoires éparses, de relations invisibles ou cachés.

- 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" et "la pensée de la trace".

- 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.

- Observer et recueillir les traces laissées par le temps pour appréhender un passé et des relations qui restent invisibles.

RNCP DNA

RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
RNCP37226BC04
- 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
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza
interventions : Stefania Meazza et intervenant·es invité·es, en partenariat avec Documents d'artistes Occitanie

Horaires

Semestres 5 et 6, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h30
selon calendrier, voir dates dans la fiche, horaires 11h30-13h00 ou 13h30 selon les séances

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Objectif(s)

- Identifier le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières et métiers de la
création.
- Identifier les ressources pour s'engager en tant qu'indépendant·e ou dans le cadre d'une
organisation (régime fiscal et social, droit d'auteur) dans le domaine artistique
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.

Contenu

Le programme Préparation à la vie professionnelle offre aux étudiant·es en art, design et design graphique de l'isdaT (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel de leur activité avant de se lancer. Il vise à donner les clés pour se projeter plus sereinement dans une activité professionnelle, en abordant les aspects suivants :
› Acquérir des compétences administratives et communicationnelles de base
› Échanger avec des professionnel·les en exercice pour recueillir des conseils et témoignages
› Savoir trouver les ressources essentielles pour développer son activité

Quand et comment accéder à des résidences, bourses, prix et aides ?
Quels sont les enjeux de la visibilité ?
Comment se positionner vis-à-vis des attendus institutionnels et des différents réseaux de diffusion ?
Comment gérer son activité administrativement ?
Comment établir une facture et un devis ?
Quels sont les aspects pratiques et économiques d'une activité en indépendant·e ?

Le programme du programme se compose d'une série d'ateliers thématiques d'1h30, consacrés
à différents aspects de la gestion de l'activité dans le champs de l'art, du design et du design
graphique.
Dates:

Séance 1 : 5 octobre

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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 2026 - 2027

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 semestre 7

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

Modalités d'évaluation

assiduité
cours collectifs au premier semestre, suivi individuel au second semestre

Bibliographie

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)

3

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 et Mike

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 17h-19h

Crédit(s)

3 au semestre 9 et 1 aux semestres 7 et 8

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.

Mémoire semaines impaires

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost, Melissa Boucher Morales, Mar Garcia Albert
Collégiale

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Art
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 9h-11h
3 séances collectives 8/10, 5/11 et 19/11, puis suivi en rvs individuels

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

Séances collectives avec présentations d'une sélection de mémoires par des étudiant·es des années précédentes, suivies d'échanges autour de leurs modalités d'élaboration, de leurs enjeux, de leur rapport à l'évolution de la pratique à l'horizon du diplôme et au-delà.
Parallèlement, des exemples de formes contemporaines d'écriture seront évoqués et commentés collectivement.
Puis, les suivis de mémoire se feront sur rendez-vous avec les tutrices/tuteurs choisi·e.s durant le semestre 7 et indiqués au secrétaiat pédagogique

Mémoire semaines paires

Enseignant·e(s)

Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia Sallarès, Émilie Pitoiset
collégiale

Horaires

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

Crédit(s)

5 aux semestres 7 et 8

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 d'une sélection de mémoires par des étudiant·es des années précédentes, suivies d'échanges autour de leurs modalités d'élaboration, de leurs enjeux, de leur rapport à l'évolution de la pratique à l'horizon du diplôme et au-delà.
Parallèlement, 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 au secrétaiat pédagogique

Modalités d'évaluation

suivi des écrits
L'évaluation tiendra compte de l'assiduité et de la participation au cours et les crédits correspondants seront attribués à l'issue de l'évaluation semestrielle de la collégiale.

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 convoquant des pratiques contemporaines d'écriture dans le champ de l'art contemporain

Modalités d'évaluation

assiduité

Bibliographie

Wang Bing, publication réalisée à l'occasion de la première exposition personnelle de Wang Bing à la Galerie Chantal Crousel (31octobre-5 décembre 2009), conception Chantal Crousel, Texte Alexandre Costanzo et Daniel Costanzo, Paris, Galerie Chantal Crousel, ASSN, 2009.

Guiseppe Penone, *Respirer l'ombre*, preface Didier Semin, Paris, ENSBA, 2004, coll. écrits d'artistes

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
Le jeudi en matinée, selon calendrier, 2 demi-journées dans l'année, professeurs référents: Sébastien Dégeilh et Sarah Holveck

Crédit(s)

1 aux semestres 7, 8, 9

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.

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.

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

Crédit(s)

1 au sem 7,8,9,10 design

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

Crédit(s)

2 aux semestres 7 et 8 dg

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, une performance drag, un mème internet à caractère politique, un support d'inscriptions protestataires, 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 exemples 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 à leur articulation, ce séminaire consistera à étudier des "choses vues" (objets, phénomènes, événements, 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.

Modalités d'évaluation

assiduité
présentation à réaliser

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

AIRA
cycle 2

(AIRA) Dance and Music Lab

Enseignant·e(s)

Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design, Design Graphique, Musique et Danse, Groupes A1, A2, B1 et B2
Cours facultatif
Semaine impaire
Mercredi 20h-23h
Une fois par mois, le mercredi ou le jeudi, 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.

calendrier des ateliers:
Mercredi 7 octobre 2026,
Jeudi 19 novembre,
Mercredi 2 décembre,
Jeudi 7 janvier 2027,
Jeudi 4 février,
Mercredi 3 mars,
Mercredi 31 mars,
Mercredi 28 avril

(AIRA) R E V

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Aude Van Wyller

Horaires

Semestres 7 et 8, Options Art et Design Graphique
Cours facultatif
Semaine paire
Vendredi 9h-13h

Semestres 10 et 9, Options Art et Design
Cours facultatif
Semaine paire
Vendredi 9h-13h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

4

Objectif(s)

-Développer des projets personnels à intégrer dans un collectif, lorsque la radio intervient à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école.
- Croiser le champ du design et les sound studies afin d'en isoler des notions pour porter un projet personnel
-Présenter son processus de travail aux membres de la radio
-Identifier et expérimenter un processus de concrétisation, depuis une image mentale jusqu'à un objet tangible
-Être à l'écoute du réel en mouvement
-Faire exister et fabriquer des situations dans le quotidien
-Développer une réflexion sur les médias, leur formats, leur archéologie et leurs alternatives
-Construire une radio collective "élargie" (installations live, sneakernet) qui émette par ses propres canaux de diffusion
-Documenter les travaux de la radio et préparer une archive
-Réaliser des installations sonores en radiodiffusion et multidiffusion
-Se former à la prise de son, au montage, au mixage
-Programmer des contenus sonores, des performances

• 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.
• RNCP37226BC07 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
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative

• RNCP37226BC08 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.).
- Prendre en compte les enjeux sociétaux, de handicap et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité

• RNCP37226BC03 Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Développer une argumentation avec esprit critique

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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

- **Simon Bergala**
  mardi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Arnaud Loridan**
- **Aude Van Wyller**
- **Nicolas Loridan**
- **Claire Daulion**
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **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
- **Émilie Pitoiset**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Mar Garcia Albert**
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Olivier Dollinger**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Thomas Sipp**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Lény Lecointre**

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Histoire de l'art contemporain 1** Hervé Sénant	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Individual tutorial** Adam Scrivener **Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Solo show s.paire** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès, Émilie Pitoiset	**(AIRA) R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h			**Faire image** Melissa Boucher Morales,	**Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran	
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Les bananes** Valérie du Chéné **Mémoire** Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre **Séminaire écriture** Mireia Sallarès		**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** 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 7 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Travail en atelier / Recherches**	**Super Surface!** Mar Garcia Albert	**Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore** Serge Provost, Arnaud **Individual tutorial** Adam Scrivener **Faire image** Melissa Boucher Morales, **Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran	**Solo show s. impaire** Serge Provost, Melissa Boucher Morales, Felip Martí-Jufresa, Mar Garcia Albert, Émilie Pitoiset **3 séances collectives mémoire** Felip Martí-Jufresa, Serge	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					**Talkie-walkie** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h					
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**			**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h		**En public** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	**RDV de suivi cours Faire image** Melissa Boucher Morales **Collège bons-à-rien** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		**Paule et Mike** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	**Avec relâche, à la poursuite des rayons** Valérie du Chéné	**Individual tutorial** Adam Scrivener	**Solo show s.paire** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès, Émilie Pitoiset	**(AIRA) R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h		**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		
11h-12h			**Faire image** Melissa Boucher Morales, Mé … mé … Her … Sén		
12h-13h			**Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	**Mémoire** Hervé Sénant, Olivier Dollinger, Mireia	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		Travail en atelier / Recherches
15h-16h			**Séminaire écriture** Mireia Sallarès		
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Travail en atelier / Recherches		**Atelier écriture** Mireia Sallarès	
18h-19h	**Time no longer** Hervé Sénant, Valérie du Chéné				
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	Avec relâche, à la poursuite des rayons — Valérie du Chéné	Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore — Serge Provost, Arnaud	Solo show s. impaire — Serge Provost, Melissa Boucher Morales, Felip Martí-Jufresa, Mar Garcia Albert, Émilie Pitoiset	Travail en atelier / Recherches
10h-11h		Super Surface! — Mar Garcia Albert	Individual tutorial — Adam Scrivener	3 séances collectives mémoire — Felip Martí-Jufresa, Serge	
11h-12h			Faire image — Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		Talkie-walkie — Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches				Travail en atelier / Recherches
15h-16h		En public — Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	RDV de suivi cours Faire image — Melissa Boucher Morales		
16h-17h	Choses vues — Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Paule et Mike — Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML — Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Travail en atelier / Recherches**	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Solo show s.paire** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès, Émilie Pitoiset	**(AIRA) R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza		**Faire image** Melissa Boucher Morales,		
12h-13h			**Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h					
14h-15h	**Histoire de l'art contempo ... 2** Hervé Sénant	**Travail en atelier / Recherches**	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre		**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat		**Séminaire écriture** Mireia Sallarès		
17h-18h				**Atelier écriture** Mireia Sallarès	
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**	**Super Surface!** Mar Garcia Albert	**Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore** Serge Provost, Arnaud	**Solo show s. impaire** Serge Provost, Melissa Boucher Morales, Felip Martí-Jufresa, Mar Garcia Albert, Émilie Pitoiset	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					**Talkie-walkie** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h			**Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza		**Faire image** Melissa Boucher Morales.		
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**			**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h		**En public** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	**RDV de suivi cours Faire image** Melissa Boucher Morales		
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat		**Collège bons-à-rien** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
17h-18h		**Paule et Mike** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	**Avec relâche, à la poursuite des rayons** Valérie du Chéné **Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Transimages** Olivier Dollinger, Thomas Sipp, Lény Lecointre	**Solo show s.paire** Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès, Émilie Pitoiset	**(AIRA) R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza		**Faire image** Melissa Boucher Morales, **Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h					
14h-15h	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** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		Travail en atelier / Recherches		**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**	**Avec relâche, à la poursuite des rayons** Valérie du Chéné	**Occuper l'espace / volume, installation plastique et sonore** Serge Provost, Arnaud	**Solo show s. impaire** Serge Provost, Melissa Boucher Morales, Felip Martí-Jufresa, Mar Garcia Albert, Émilie Pitoiset	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h		**Super Surface!** Mar Garcia Albert			**Talkie-walkie** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost
11h-12h			**Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza		**Faire image** Melissa Boucher Morales.		
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**				**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h		**En public** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost	**RDV de suivi cours Faire image** Melissa Boucher Morales		
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h		**Paule et Mike** Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

Solo show

Enseignant·e(s)

Serge Provost, Melissa Boucher Morales, Felip Martí-Jufresa, Mar Garcia Albert, Émilie Pitoiset

Horaires

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

Crédit(s)

2 au semestre 9 et 3 aux semestres 7 et 8

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.

Solo show

Enseignant·e(s)

Olivier Dollinger, Hervé Sénant, Mireia Sallarès, Émilie Pitoiset
collégiale

Horaires

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

Crédit(s)

2 au semestre 9 et 3 aux semestres 7 et 8

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.

Modalités d'évaluation

accrochage individuel et collectif
L'évaluation tiendra compte de l'assiduité et de la participation au cours et les crédits correspondants seront attribués à l'issue de l'évaluation semestrielle de

Super Surface! Pour une surface augmentée

Enseignant·e(s)

Mar Garcia Albert

Horaires

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

Objectif(s)

Compétences visées:
Développer une démarche artistique personnelle à partir d'une méthodologie de recherche avancée
et d'expérimentations plastiques variées, dans un champ pictural et post-pictural.
Mobiliser les outils numériques nécessaires à la conception, à la projection expositionnelle et à la communication
du travail.
Inscrire sa pratique dans une approche éthique, socialement responsable et historiquement située.
Travailler individuellement et collectivement, avec autonomie, initiative et ambition.
Savoir contextualiser, formuler et partager publiquement sa démarche, notamment en vue
du DNSEP, afin de mettre en évidence sa singularité et son apport au champ artistique.

Contenu

Super Surface ! prend à rebours le geste analytique de *Supports/Surfaces* : plutôt que l'épuration, une baroquisation située.
Qu'est-ce qui peut constituer une couche picturale ? Une image, une parole, une mémoire, un ready-made, un support, mais aussi l'espace autour ou derrière le tableau. La surface s'augmente ainsi par accumulation, et la peinture peut gagner en profondeur jusqu'à déborder dans l'espace d'exposition.
À partir des pratiques propres à chaque étudiant·e, l'enseignement cherche à développer des stratégies de travail singulières : comment une œuvre se construit-elle ? Qu'est-ce qui, dans un travail, peut faire couche, entrer dans l'œuvre, ou au contraire rester dehors ? Il s'agit aussi d'apprendre à parler depuis le travail plutôt que sur lui.
Œuvres, textes et paroles d'artistes, entretiens et expositions serviront de déclencheurs à des situations d'activation : exercices rapides, déplacements de protocoles, travail à quatre mains, mises en commun, rebonds à partir des travaux en cours ou de la rencontre avec d'autres œuvres.
Le dessin sera envisagé comme une forme d'édition corporelle, jusqu'à faire tomber la frontière entre dessiner et peindre.
Les questions féministes, écologiques et décoloniales, celles liées au handicap, au travail et aux conditions matérielles de production permettent d'interroger la situation depuis laquelle l'œuvre surgit et circule : une pratique située et en-corporée, dans la logique des *savoirs situés* de Donna Haraway.
Parmi les outils numériques, l'IA sera abordée comme un outil spéculatif susceptible d'introduire de l'écart dans un processus de travail. Ses conditions matérielles, écologiques et sociales feront partie de son usage critique : travailler avec elle, contre elle ou malgré elle (l'ignorer n'est plus possible).

Quelques noms d'artistes qui apparaîtront dans le cours (and why):
Rochelle Feinstein, d'où me vient notamment l'idée du téléphone arabe digital.

Talkie-walkie

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Vendredi 10h30-12h30

Crédit(s)

2 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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, 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 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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

Contenu

En considérant les formes, des plus classiques, voire ancestrales, jusqu'aux endroits les plus contemporains et virtuels, nous nous intéresserons ici spécifiquement à toutes les propositions de « construction » soumises aux lois de la pesanteur ou pas.

Ce cours s'adresse aux étudiant.e.s désirant développer des sculptures ou formes en volume, de façon matérielle ou immatérielle, ainsi que leur installation (plastique, sonore, relationnelle...) avec comme enjeu la matière travaillée allant de pair avec sa mise en espace.

L'accent sera mis également sur l'adéquation entre la conception des œuvres et leur réalisation, le lien étroit à tisser avec les ateliers techniques : machina, moulage, bois, fer, maquette, son...

L'étudiant.e étant le-la porteu.se singulier.e de son projet, l'accent sera porté sur la compréhension et l'exploitation des espaces choisis au profit de la clarté et du renforcement du sens de ses travaux. Nous verrons ensemble comment un projet va exister dans un espace, afin d'interroger cette notion ainsi que son déplacement, dans l'idée également d'envisager, d'essayer, et d'imaginer des propositions dans des espaces *hors du commun*.

Les cours de cette année alterneront des séances de présentation de travaux d'étudiant.e.s au sein de l'école ou ailleurs, des visites d'expositions et des visites d'installations artistique dans l'espace public en dehors de l'école.

Modalités d'évaluation

accrochage individuel et collectif
L'évaluation tiendra compte de la participation au cours et les crédits correspondants seront attribués à l'issue de l'évaluation semestrielle de la collégiale.

Le collège des bons-à-rien touche-à-tout

Enseignant·e(s)

Felip Martí-Jufresa, Serge Provost

Horaires

Semestres 7 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 16h-18h

Objectif(s)

Savoir faire sans savoir-faire

Contenu

Pour Robert Filliou (1926-1987), le bon-à-rien n'est pas la personne qui ne sait rien faire, mais l'artiste qui ne se configure pas à partir du savoir-faire lié à un médium spécifique. Le bon-à-rien se distingue du bon-à-quelque-chose.
De la longue histoire du ready-made aux avatars actuels de l'art conceptuel, en passant par les formes variées de la farce, l'art d'entarter ou l'éloge de la fainéantise et la médiocrité, une conception de la pratique artistique traverse l'art contemporain pour laquelle la brillante idée plastique et sa réalisation ne passe pas forcément par la très noble traversée de la discipline d'un médium. Ces multiples façons de faire sans vrai savoir-faire ont été souvent la cible facile des caricatures de l'artiste contemporain accrocheur de bananes, ne sachant rien faire de précis, livré à la blague facile et au cynisme du monde de l'art contemporain inféodé au capitalisme. Cet atelier collectif sera donc l'occasion de tirer de ce fil rouge et de prouver encore à nouveau la fertilité plastique des bons-à-rien touche-à-tout.

Intervenants :
Yann Kerninon : philosophe, musicien, leader du groupe punk "Cannibal Penguin", il a publié plusieurs livres dont "Tentative d'assassinat du bourgeois qui est en moi" (Maren Sell, 2009).
Louis Dassé : artiste et humoriste.

Voyage Mai 2027 : "Assises internationales du Bon-à-rienisme"

Faire image

Enseignant·e(s)

Melissa Boucher Morales, Christine Sibran

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Mercredi 11h30-14h30
culture générale de la photographie et 12h-14h
Deux heures de culture visuelle une fois par mois/ calendrier des séances à la rentrée

Crédit(s)

2 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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.e.s. 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.

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
Même s'il est recommandé que l'atelier et le séminaire d'écriture constituent une seule et même option de cours, cela n'est pas indispensable. À certaines dates, l'atelier aura lieu les semaines impaires. Les dates seront communiquées aux étudiant·e·s inscrit·e·s au début du semestre.

Crédit(s)

2 en commun avec le Séminaire écriture au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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.

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)
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

L'atelier a lieu toutes les deux semaines et il est un moment de partage et d'échange autour des textes produits par les estudiant·es. Il permet aux étudiant·es de se réunir dans différents lieux 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.

L'atelier prévoit d'organiser un événement public avec des performances de lecture dans un espace extérieur à l'école en lien avec l'écriture créative.

De même, la possibilité de réaliser une publication collective en collaboration entre les étudiant·es en graphisme et en arts plastiques est envisagée.

Modalités d'évaluation

Séminaire écriture : quand les artistes écrivent

Enseignant·e(s)

Mireia Sallarès
Certaines séances pourraient être organisées en collaboration avec d'autres professeur·es de la collégiale ou d'autres options.

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 14h-17h
Dates du séminaire selon calendrier : 14 octobre, 25 novembre 2026, 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 21 avril 2027

Crédit(s)

2 en commun avec l'Atelier écriture au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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.

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés
RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP36752BC07 - Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques

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.

Modalités d'évaluation

assiduité

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)

4 au semestre 5 et 1 au semestre 6 - 2 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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 15h-17h

Crédit(s)

2 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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.

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

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

Horaires

Semestre 7, Option Art
Cours facultatif
Semaine paire
Mardi 14h-18h

Crédit(s)

1

Objectif(s)

De la narration à la représentation. Est-il possible de dessiner un film ? Est-il possible de peindre 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, en peignant 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, la peinture transforme l'histoire, ou se transforme ? Comment s'articule une narration ? Que pensez-vous de la fiction ? Que pensez-vous du réel ? Que pensez vous de la peinture ?

RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

Contenu

Les hommes, Ariane Michel, 2006
Un jour Pina a demandé...Chantal Akerman, 1983
The Florida Project, Sean Baker, 2017
On falling, Laura Carreira, 2024
Afthersun, Charlotte Welis, 2022
Sans toit, ni loi, Agnès Varda, 1985
Les rêves dansants, Pina Bausch, Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010
Obscuro barroco, Evangelia Kranioti, 2018
Beau travail, Claire Denis, 1999
Heureux comme Lazarro, La Chimère Alice Rohrwacher, 2019, 2023
Toute une nuit, Chantal Akerman, 1982
Shara, Naomi Kawase, 2003
Les bois dont les rêves sont faits, Claire Simon, 2015
Le Joli mai, Chris Marker et Pierre Lhomme, 1961
Le moindre geste, Fernand Deligny, 1962-1971
Play Time, Jacques Tati, 1967
Braguino, Clément Cogitore, 2015
Suspiria, Dario Argento, 1977
Le désert rouge, Michelangio Antonioni, 1964
Sa Majesté des mouches, Peter Brook, 1963
Comizi d'Amore, Pier Paolo Pasolini, 1964
Pickpoket, Robert Bresson, 1959
Caravagio, Derek Jarman, 1986
Oslo, 31 août, Joachim Trier, 2011
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

Avec relâche, à la poursuite des rayons

Enseignant·e(s)

Valérie du Chéné

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Art
Cours au choix
Mardi 9h-17h

Objectif(s)

RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création
> Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
> Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.
> Situer les langages artistiques contemporains dans une perspective historique.

Contenu

Couleur - dessin - lumière - image
autour de la peinture, directement ou indirectement

Citations:

« Tout peut recommencer, suffit d'une ombre sur un mur – d'images sur un écran – et de passer du temps avec elles, pour sentir jusqu'où chacun de nous peut aller. » « En décembre 2009, je rencontrai Chantal Akerman chez elle « Promesse Corinne Rondeau, Revue Offshore
« Comment essayer dire ? (...) Savoir le minimum. Ne rien savoir non. Serait trop beau. Tout au plus le minime minimum. L'imminimisable minime minimum. (...) Yeux clos. Yeux écarquillés. Yeux clos écarquillés. » Samuel Beckett, Cap au pire (1983), Paris, Les éditions de Minuit, 1991, p10, 12 et 20.

Définitions (Le Petit Robert - Le Larousse, Le Littré):

Poursuite n f
> terme technique de cinéma ou de théâtre: projecteur qui suit un protagoniste dans ses évolutions
> la poursuite de qqch : action de continuer sans relâche

Relâche n m (se rencontre aussi au féminin)
> interruption d'une occupation
> actions de relâcher ou de séjourner en un point

Rayon n m
> un jet isolé de lumière
> par analogie, il se dit du mouvement de la chaleur
> fig émanation, lueur, apparence

Sous la forme de rendez-vous collectifs et individuels,
accompagner les étudiant.e.s dans leurs réflexions en lien avec la couleur, la peinture, le dessin, par le biais de discussions, de rencontres, de déplacements, de projections, d' accrochages.

Rencontres - déplacements - accrochages
- des Archives départementales de la Haute-Garonne avec Sophie Barthes-Marcilly
- des Réserves de peintures des Abattoirs avec Valérie Alingrin (avec une

Programme de recherche Time no longer

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Art
Cours facultatif
Semaine paire
Lundi 18h-22h30
sur candidature puis sélection des étudiant·e·s par les professeur·e·s dirigeant le programme de recherche

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 2026 - 2027

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)

Crédit(s)

1 aux semestres 7, 8, 9

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

Modalités d'évaluation

assiduité
L'évaluation tiendra compte de la participation au cours et les crédits correspondants seront attribués à l'issue de l'évaluation semestrielle de la collégiale.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Intensifs

Exposition au Centre Culturel Bellegarde, Toulouse

Enseignant·e(s)

Serge Provost, Mireia Sallarès, Melissa Boucher Morales
Melissa Boucher, Serge Provost et Mireia Sallarès

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Art
Cours facultatif
Les séances auront lieu certaines semaines le mardi de 14h00 à 16h00: -Semaine 49 / 1 Décembre / 1er séance travail Expo Bellegarde (avec sélection d'étudiant·es) -Semaine 3 / 12 Janvier / 2ème séance travail Expo Bellegarde -Semaine 2 / 19 Janvier / 3ème séance travail Expo Bellegarde -Semaine 5 / 2-5 Février / 4ème séance travail Expo Bellegarde -Semaine 9 / 2-5 Mars / 5ème séance travail Expo Bellegarde -Semaine 10 / 9-12 Mars / Accrochage et Vernissage Expo Bellegarde -Semaine 14 / 6-9 Avril / Finissage et Décrochage Expo Bellegarde

Objectif(s)

Généraux:

-Concevoir une exposition collective au sein d'une structure extérieure à l'isdaT avec des étudiant.e.s et des diplômé.e.s.

-Permettre aux étudiant.e.s d'avoir un rapport professionnel avec un lieu d'exposition.

-Voir la variété des rôles et des compétences des différents métiers de la culture (direction, programmation, régisseur, médiation, ...) et de la création (artistes, graphistes ...) avec qui ils devront composer dans leur vie professionnelle. Les sensibiliser à une compréhension du rapport qu'ils et elles voudront entretenir avec le public.

Particuliers:

L'objectif en particulier de cette exposition est de proposer un prétexte, un point de départ – qu'il s'agisse d'une problématique, d'un sujet ou d'une méthodologie de travail dans la recherche ou la création.
Un *prétexte* qui permet d'ouvrir à la diversité des pratiques, d'inviter les étudiants à créer, et non d'exclure.
Cette exposition ne vise pas à imposer une thématique spécifique susceptible de limiter la diversité, ni à présenter un « catalogue » d'une ou deux œuvres par artiste sans lien entre elles et eux.

Contenu

D'abord maison bourgeoise au 19e siècle, puis école de jeunes filles dans le deuxième quart du 20e siècle, le centre culturel Bellegarde est aujourd'hui un lieu singulier dédié à l'art contemporain, qui a conservé les traces de son architecture intérieure et extérieure.

C'est dans ce contexte que le centre Bellegarde invite un groupe de 6 étudiante·s et 2 diplômé·e·s de l'isdaT pour travailler à construire ensemble une problématique et à réaliser une exposition qui ouvrira en mars 2027.
Avant le 1er décembre, des entretiens et des réunions collectives seront organisés afin de sélectionner le groupe d'étudiant·es qui participera à l'exposition. Les professeurs communiqueront par e-mail les modalités, l'heure et le lieu de ces réunions d'information et de présélection afin que les étudiant·es intéressés puissent y assister.

"Dans le tout-monde" - Des parcs aux ateliers : Traces, histoires, opacités

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
2 intensifs de 4 jours. Du 17 au 20 novembre 2026 puis du 26 au 29 janvier 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Aborder la réalité en s'ouvrant à l'observation de terrain, un regard radicalement ouvert à l'imprévu, à ce qui n'a pas de nom ou d'image. À l'opposé des projections qui font écran à la réalité, celles des grands récits véhiculés par les cultures de masse.

- Travailler à partir des traces, des observations, fonder une pratique sur la production de subjectivité et les inventions sémiotiques qu'elle entraîne. Inventions qui se situent nécessairement à la frontière de l'entendement et de l'opacité, par les agencements de fragments d'histoires éparses, de relations invisibles ou cachés.

- 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" et "la pensée de la trace".

- 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.

- Observer et recueillir les traces laissées par le temps pour appréhender un passé et des relations qui restent invisibles.

RNCP DNA

RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
RNCP37226BC04
- 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
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza
interventions : Stefania Meazza et intervenant·es invité·es, en partenariat avec Documents d'artistes Occitanie

Horaires

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h30
selon calendrier, voir dates dans la fiche, horaires 11h30-13h00 ou 13h30 selon les séances

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Objectif(s)

- Identifier le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières et métiers de la
création.
- Identifier les ressources pour s'engager en tant qu'indépendant·e ou dans le cadre d'une
organisation (régime fiscal et social, droit d'auteur) dans le domaine artistique
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.

Contenu

Le programme Préparation à la vie professionnelle offre aux étudiant·es en art, design et design graphique de l'isdaT (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel de leur activité avant de se lancer. Il vise à donner les clés pour se projeter plus sereinement dans une activité professionnelle, en abordant les aspects suivants :
› Acquérir des compétences administratives et communicationnelles de base
› Échanger avec des professionnel·les en exercice pour recueillir des conseils et témoignages
› Savoir trouver les ressources essentielles pour développer son activité

Quand et comment accéder à des résidences, bourses, prix et aides ?
Quels sont les enjeux de la visibilité ?
Comment se positionner vis-à-vis des attendus institutionnels et des différents réseaux de diffusion ?
Comment gérer son activité administrativement ?
Comment établir une facture et un devis ?
Quels sont les aspects pratiques et économiques d'une activité en indépendant·e ?

Le programme du programme se compose d'une série d'ateliers thématiques d'1h30, consacrés
à différents aspects de la gestion de l'activité dans le champs de l'art, du design et du design
graphique.
Dates:

Séance 1 : 5 octobre

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Design cycle 2

Cycle 2 | Département design, mention espaces et objets, espaces, objets, écosystèmes

Des façons d'habiter le monde présent

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.
Face aux bouleversements qu'un modèle de surproduction fait peser sur les milieux dans lesquels nous vivons, il s'agit de requestionner les conditions matérielles d'existence, les modes de production, les sources d'énergie, 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 étudiant·es sont initié·es 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, dans le souci d'une adaptabilité et d'une réparabilité des formes, des propositions susceptibles de rendre le monde plus habitable au quotidien, qu'il s'agisse d'en dessiner les signes, les objets ou les espaces.

Acquisitions

Au fil du cycle, les étudiant·es apprennent à situer un projet dans son contexte de production, en considérant les ressources énergétiques, les choix de matériaux et les échelles de fabrication (du savoir-faire local aux tiers-lieux, des manufactures, aux petites industries), en identifiant les acteurs et les savoir-faire qui l'animent. Ils et elles développent aussi la capacité à articuler plusieurs échelles d'intervention au sein d'un même projet, un objet pouvant se prolonger dans un dispositif de signalétique ou s'inscrire dans l'aménagement d'un espace.

Cette approche du contexte s'accompagne d'une capacité à analyser et documenter une situation complexe en convoquant les outils du son, de la vidéo et de la photographie, à problématiser cette situation depuis le champ du design, et à identifier un réseau d'acteurs et de moyens fédérés au service d'un écosystème, par la cartographie des controverses et l'enquête de terrain *(→ Intensifs Cartographie des controverses et Enquête de terrain)*. S'y ajoute la capacité à convoquer les outils et compétences du designer, du dessin technique à la 3D, de la maquette à l'IA *(→ En parallèle, Mise en forme(s))*, à les questionner de manière critique et à les mettre en perspective pour imaginer des propositions justes.
Un ensemble de propositions pédagogiques ponctuelles ou régulières, amènent les étudiant.e.s à confronter et nourrir leur pratique dans des situations de travail diversifiées: elles peuvent permettre la découverte d'un matériau, d'un outil, d'un champ de questionnement ou d'un contexte *(→Superware, Intensif Textile, En Parallèle, DATA MAP, Intensif Production SdA, Microédition)*; elles proposent également des ateliers d'initiation à la recherche artistique transversales entre les différents départements *(→ AIRA POS, Tout-monde, REV, DML)*
Enfin, la formation prépare à présenter et transmettre la cohérence d'une

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

- **Simon Bergala**
  mardi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Laetitia Giorgino**
  lundi, mardi, mercredi
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Aude Van Wyller**
- **Michel Gary**
  mardi
- **Philippe Grégoire**
  mardi, mercredi
- **Sandra Aubry**
  (semaine paire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Romain Paul Lefèvre**
  lundi, mardi
- **Hanika Perez**
  mardi, mercredi
- **Claire Daulion**
- **Arnaud Loridan**
- **Nicolas Loridan**
- **Lionel Delteil**

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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	Individual tutorial Adam Scrivener Méthodo. recherche Laetitia Giorgino	Travail en atelier / Recherches	REV Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h			EXp.TRa Hanika Perez, Philippe Grégoire		
12h-13h					
13h-14h	DataMap Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
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)** Hanika Perez, Laetitia Giorgino	**Collégiale | MEE** Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire / **Individual tutorial** Adam Scrivener	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h		**Le mémoire** Hanika Perez, Laetitia Giorgino			
13h-14h					
14h-15h	**Méthodo. recherche** Laetitia Giorgino	**Superware** Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Lionel Delteil	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**	**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Individual tutorial Adam Scrivener	Travail en atelier / Recherches	REV Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h			Méthodo. recherche Laetitia Giorgino		
11h-12h			EXp.TRa Hanika Perez, Philippe Grégoire		
12h-13h					
13h-14h	DataMap Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Utoparc Michel Gary	Suivi En Parallèle Philippe Grégoire, Sandra Aubry	DESSINER pour PENSER Sandra Aubry	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Mise en forme(s) Hanika Perez, Laetitia Giorgino	Collégiale | MEE Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire / Individual tutorial Adam Scrivener	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h		Le mémoire Laetitia Giorgino, Hanika Perez, Philippe Grégoire			
13h-14h					
14h-15h	Méthodo. recherche Laetitia Giorgino	Superware Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Lionel Delteil	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Mise en forme(s) Laetitia Giorgino, Hanika Perez	EXp.TRa Hanika Perez, Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza		Travail en atelier / Recherches		
12h-13h		Le mémoire Laetitia Giorgino, Hanika Perez, Philippe Grégoire			
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	En Parallèle Sandra Aubry, Philippe Grégoire / Mise en forme(s) Laetitia Giorgino	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues 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	Collégiale	MEE Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h						
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza					
12h-13h						
13h-14h						
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h						
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat					
17h-18h						
18h-19h						
19h-20h						
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost			
21h-22h						
22h-23h						

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	**Travail en atelier / Recherches**	**Mise en forme(s)** Laetitia Giorgino, Hanika Perez	**EXp.TRa** Hanika Perez, Philippe Grégoire	**Travail en atelier / Recherches**	**(AIRA) R E V** Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h			**Travail en atelier / Recherches**		
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				
13h-14h					
14h-15h	**Travail en atelier / Recherches**	**Utoparc** Michel Gary / **Mise en forme(s)** Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Lionel Delteil, Laetitia Giorgino	**En Parallèle** Sandra Aubry, Philippe Grégoire	**DESSINER pour PENSER** Sandra Aubry	**Travail en atelier / Recherches**
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** 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	Collégiale | MEE Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
12h-13h					
13h-14h	Suivi projets Data Map Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Suivi des projets personnels DNSEP Michel Gary	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

Collégiale | Mise en espace

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mercredi 9h-13h
selon calendrier

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

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 mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et construire une réflexion critique argumentée relative à la mise en forme(s) du projet.

Attendus

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

Modalités d'évaluation

accrochage individuel et collectif

Collégiale | Mise en espace

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino, Philippe Grégoire

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

sem s8, 12

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 mots les différentes actions qui ponctuent les temps de la recherche et construire une réflexion critique argumentée relative à la mise en forme(s) du projet.

Attendus

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

Modalités d'évaluation

accrochage individuel et collectif

En Parallèle

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry, Philippe Grégoire

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-13h et 14h-18h30

Semestre 9, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Mardi 14h-18h30

Semestre 10, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Mercredi 14h-18h30

Volume horaire au semestre en autonomie : 64

Crédit(s)

Sem 7, 4 crédits

Objectif(s)

Dans le cadre d'une invitation du Quai des Savoirs, // propose de mobiliser l'intelligence artificielle non comme un outil de production ou d'assistance à la création, mais comme un contradicteur permanent permettant d'interroger les problématiques abordées, les récits, les savoirs et les imaginaires qu'elles mobilisent.

Les étudiant-es exploreront la manière dont l'IA transforme nos rapports au vivant, aux savoirs, aux imaginaires collectifs et aux processus de création, tout en questionnant les formes de (trans)ition écologique qu'elle prétend parfois accompagner.

L'IA est abordé comme une forme de partenaire critique capable de co-générer hypothèses, scénarios, formes, récits et controverses, et vis-à-vis duquel le développement d'un esprit critique apparaît indispensable.

Il s'agira de développer, à son contact, une pensée située, sensible et réflexive, attentive aux conditions de production des savoirs, aux récits dominants et aux formes d'altérité qui émergent dans les relations entre humains, machines et vivants non humains.

L'enjeu ne sera donc pas de produire avec l'intelligence artificielle, mais de produire contre, avec et malgré l'IA. D'en faire un terrain de confrontation fertile permettant de révéler nos angles morts, nos dépendances, nos projections et nos croyances.

En // sera attentif à la méthodologie, à l'attitude et à la posture de chacun·e, dans le cadre d'une démarche phénoménologique centrée sur l'expérience incarnée, mobilisant conjointement l'esprit et le corps comme lieux de perception, de relation et de connaissance.

Le cours interrogera également cette faculté singulièrement humaine – que la machine ne possède pas – à se laisser affecter, déplacer et transformer par

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

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestre 9, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mardi 9h-12h
Laetitia Giorgino, Hanika Perez et 14h-17h
Laetitia Giorgino

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 24

Crédit(s)

6

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.

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

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

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 espace et de présentations orales.

Attendus du fin de semestre 10

- Développement d'une hypothèse précise avec un scénario détaillé,

Mise en forme(s) S10_Fabrication du projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Claire Daulion, Arnaud Loridan, Nicolas Loridan, Lionel Delteil, Laetitia Giorgino

Horaires

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

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

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

Dans la continuité des expérimentations et productions menées au semestre 8 et des problématiques soulevées dans leur mémoire de DNSEP, les étudiant.e.s affineront des pistes de projet en articulant étude de contexte, conceptualisation d'hypothèses, et expérimentations dans les ateliers techniques.

En semaine paire, le mardi après-midi sera consacré à des rendez-vous dans les ateliers techniques autour des maquettes, tests et expérimentations réalisés dans le cadre de la mise en forme(s) du projet de diplôme.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

R E V

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Aude Van Wyller

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours au choix
Semaine paire
Vendredi 9h-13h
aux semestres 7 et 8 design, cours au choix entre REV et Powers of scale; la classe sera répartie à l'équilibre entre les deux cours par les enseignants

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Objectif(s)

-Développer des projets personnels à intégrer dans un collectif, lorsque la radio intervient à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école.
- Croiser le champ du design et les sound studies afin d'en isoler des notions pour porter un projet personnel
-Présenter son processus de travail aux membres de la radio
-Identifier et expérimenter un processus de concrétisation, depuis une image mentale jusqu'à un objet tangible
-Être à l'écoute du réel en mouvement
-Faire exister et fabriquer des situations dans le quotidien
-Développer une réflexion sur les médias, leur formats, leur archéologie et leurs alternatives
-Construire une radio collective "élargie" (installations live, sneakernet) qui émette par ses propres canaux de diffusion
-Documenter les travaux de la radio et préparer une archive
-Réaliser des installations sonores en radiodiffusion et multidiffusion
-Se former à la prise de son, au montage, au mixage
-Programmer des contenus sonores, des performances

• 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.
• RNCP37226BC07 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
- Se positionner dans une dynamique collective et collaborative

• RNCP37226BC08 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.).
- Prendre en compte les enjeux sociétaux, de handicap et d'éco-responsabilité dans la conduite de son activité

• RNCP37226BC03 Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Développer une argumentation avec esprit critique

Contenu

R E V est l'opportunité de s'extraire d'une situation de cours classique, pour expérimenter et faire exister vos recherches dans une situation réelle.
R E V est un atelier d'initiation à la recherche artistique, appliqué à

Exposer. Transmettre

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Philippe Grégoire

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 11h-13h

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours au choix
Semaine paire
Mercredi 9h-11h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 16

Crédit(s)

sem 7 et 8, 2 crédits - sem 9, 3 crédits

Objectif(s)

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 cours propose d'initier les étudiants du second cycle design au champ de la scénographie mis en œuvre depuis la pratique du design et de l'architecture.

Au travers d'apports culturels partagés et de temps de mises en pratique discutés collectivement , il s'agira d'interroger comment mettre en scène un ou des projets en design de tous types -objet, espace, numérique, ...- et de questionner les relations mises en oeuvre entre un propos -un sujet, une problématique, un champ- et ses modes de présentations dans un espace, dans l'objectif de réaliser une scénographie sensible, structurée et nourrie de références choisies.

Ainsi les étudiant.e.s auront à concevoir, dessiner et réaliser un dispositif scénographique dont ils et elles préciseront l'objectif de médiation en lien avec leur sujet de projet personnel: rendre sensible, didactique, permettre l'immersion, l'expérimentation...

Ce dispositif sera développé à partir d'un travail préalable de recherche de documents plastiques, techniques et théoriques qu'il s'agira de réinvestir et confronter dans des hypothèses de mises en forme diversifiées, permettant d'articuler différents médiums : textes, références, images -photo/vidéo-, sons, dessins, maquettes.

Il s'agira de concevoir et d'expérimenter des outils de monstration singuliers permettant d'embrasser un sujet, de révéler des détails particuliers, de comparer des manières de faire, de comprendre un process, de percevoir des signaux faibles, d'habiter un espace, un temps, etc.

Atelier Superware

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 14h-18h

Volume horaire au semestre en autonomie : 32

Crédit(s)

4

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)
- Elaborer un projet artistique : analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter (maquettes, prototypes...)

Contenu

"Pour moi le design est comme la poésie: absolu et précis, utilisant le moins de moyens possible pour obtenir le meilleur effet." dit le designer finlandais Ilkka Suppanen.

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

A partir d'une sollicitation qui leur sera proposé d'explorer, les étudiant.e.s réunis en binômes ou trinômes, choisiront une technique dont ils et elles expérimenteront les potentialités physiques, structurelles, et formelles.
Leur recherche visera la réduction des moyens utilisés tout en maximisant les qualités plastiques et structurelles de leur proposition.

Puis passant de l'expérimentation à la conception, alternant dessins et maquettes, ils et elles proposeront des manières d'exploiter leurs recherches dans la production d'un ou plusieurs objets.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
présentation à réaliser
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

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

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-12h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 24

Crédit(s)

6

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

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

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 9h-12h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 24

Crédit(s)

6

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

Superware

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

4

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

Au second semestre, les étudiant.e.s ont circonscrit un sujet de recherche pour leur projet de DNSEP et ont commencé à constituer un corpus de pratiques. Dans l'articulation avec les aspects conceptuels de leur recherche, il leur sera demandé d'initier des expérimentations dans un ou plusieurs ateliers techniques choisis en relation avec la ou les pratiques qu'ils souhaitent découvrir ou développer pour leur projet de diplôme.

Passant du dessin à la maquette, de l'expérimentation à la conception, ils et elles développeront une production associée à un scenario d'usages et/ou à un contexte.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

DESSINER pour PENSER

Enseignant·e(s)

Sandra Aubry

Horaires

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 13h30-17h30

Semestre 10, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Jeudi 13h30-17h30

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Ce cours accompagne individuellement les étudiant·es dans le développement de leur projet de diplôme à travers les pratiques dessinées.

Il explore notamment la capacité du dessin à :

- décomposer un phénomène complexe
- rendre visibles des relations invisibles
- représenter des processus et des temporalités
- cartographier des systèmes d'acteurs
- construire des récits de recherche
- formuler des hypothèses
- produire des scénarios prospectifs
- explorer différentes échelles de lecture d'un même phénomène
- produire une écriture graphique autonome

- 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

Contenu

Dessiner, c'est ralentir un phénomène, isoler ses composantes, observer ses relations et rendre visible ce qui demeure souvent implicite dans le texte ou le discours.

Le dessin y est envisagé comme un espace de recherche et de proposition à part entière. Il permet d'observer, de documenter, de comprendre, de formuler et de transmettre des idées, mais également de produire des connaissances selon des modalités qui lui sont propres.

Une attention particulière est portée aux formes de pensée visuelle capables d'articuler représentation, interprétation et réflexion critique.

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

RDV de suivi

Projet personnel VS Cahier des charges

Enseignant·e(s)

Michel Gary

Horaires

Semestre 10, Option Design
Cours obligatoire
Semaine impaire
Mardi 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

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.e.s 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

Suivi En Parallèle

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire, Sandra Aubry

Horaires

Semestre 8, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
Mercredi 14h-18h

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Crédit(s)

2

Objectif(s)

Affinement et finalisation du projet réalisé dans le cours En Parallèle du mardi, dans le cadre du partenariat avec le Quai des savoirs.

Contenu

Chaque étudiant.e affine le projet engagé dans En parallèle.
Ielle en précise les mesures, les matériaux, la structure, la/les couleur.s, ...
Ielle en développe plusieurs déclinaisons à partir de maquettes, croquis et dessins codés, photos, vidéos.
Ielle sélectionne & réalise 1 projet à échelle 1 ou 1/2.

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
présentation à réaliser
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

Suivi projets Data Map

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestre 10, Option Design
Cours facultatif
Semaine impaire
Lundi 13h30-16h

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

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiant-es souhaitant développer et approfondir une pratique éditoriale en lien avec leurs projets.

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 de diagrammes Isotype,* éd B42, 2013.
• GROOTENS, Jost, *Vinex Atlas,* 2008, *Young-Old,* DAM Architectural Book Award 2015, *Blind Maps and Blue Dots,* 2021.
• NEURATH, Otto & Marie, ARNTZ, Gernd. *Isotype system* (acronyme de International System of Typographic Picture Education).
• Collectif ORANGOTANGO, Collective for Popular Education and Creative Protest, *This is not an atlas,* pdf, 2008.
• TUFTE, Edward R. *The Visual Display of Quantitative Information,* Cheshire, CT, Graphics Press, 1983, rééd. 2001 & *Envisioning Information,* Cheshire, CT, Graphics Press, rééd. 1990.

• ***http***://www.visionscarto.net/.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Intensifs

Intensif | Cartographie des controverses

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
du 19 au 23 octobre 2026

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

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.

Intensif | Projet de diplôme

Enseignant·e(s)

Hanika Perez, Laetitia Giorgino

Horaires

Semestre 10, Option Design
Cours obligatoire
Semaine paire
du 15 au 19 mars 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

Objectif(s)

- 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)
- 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

Au second semestre, les étudiant.e.s ont analysé un contexte de projet pour leur diplôme de DNSEP et identifié une ou plusieurs hypothèses pertinentes en regard de ses spécificités.
Lors d'une semaine intensive, il leur sera demandé de produire les éléments d'un "avant-projet" permettant de discuter et mettre en critique la proposition: plans, dessins, maquettes... seront présentés, expérimentés, déclinés.
A la fin de la semaine, chacun.e présentera dans une micro mise en espace, l'état d'avancement de son projet.

Modalités d'évaluation

assiduité
présentation à réaliser
accrochage individuel et collectif
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

intensif en Parallèle

Enseignant·e(s)

Philippe Grégoire, Sandra Aubry

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours obligatoire
du 28 Septembre au 1er Octobre et du 22 au 25 Février

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours facultatif
du 28 Septembre au 1er Octobre et du 22 au 25 Février

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Crédit(s)

dans le cours En parallèle

Objectif(s)

Dans le cadre d'une invitation du Quai des Savoirs, // propose de mobiliser l'intelligence artificielle non comme un outil de production ou d'assistance à la création, mais comme un contradicteur permanent permettant d'interroger les problématiques abordées, les récits, les savoirs et les imaginaires qu'elles mobilisent.

Les étudiant-es exploreront la manière dont l'IA transforme nos rapports au vivant, aux savoirs, aux imaginaires collectifs et aux processus de création, tout en questionnant les formes de (trans)ition écologique qu'elle prétend parfois accompagner.

L'IA est abordé comme une forme de partenaire critique capable de co-générer hypothèses, scénarios, formes, récits et controverses, et vis-à-vis duquel le développement d'un esprit critique apparaît indispensable.

Il s'agira de développer, à son contact, une pensée située, sensible et réflexive, attentive aux conditions de production des savoirs, aux récits dominants et aux formes d'altérité qui émergent dans les relations entre humains, machines et vivants non humains.

L'enjeu ne sera donc pas de produire avec l'intelligence artificielle, mais de produire contre, avec et malgré l'IA. D'en faire un terrain de confrontation fertile permettant de révéler nos angles morts, nos dépendances, nos projections et nos croyances.

En // sera attentif à la méthodologie, à l'attitude et à la posture de chacun·e, dans le cadre d'une démarche phénoménologique centrée sur l'expérience incarnée, mobilisant conjointement l'esprit et le corps comme lieux de perception, de relation et de connaissance.

Le cours interrogera également cette faculté singulièrement humaine – que la machine ne possède pas – à se laisser affecter, déplacer et transformer par l'expérience sensible, jusqu'aux états de conscience non ordinaires auxquels les processus créatifs peuvent parfois donner accès.

Exposition des travaux au Quai des savoirs.

Blocs de compétences acquis :

Les Intensifs Productions (LIP)

Enseignant·e(s)

Michel Gary
l'ENSFÉA et les ateliers partenaires...

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Option Design
Cours facultatif
8h-19h
Du 24 au 27 Novembre 2026 / Du 8 au 11 décembre 2026 / Du 12 au 15 janvier 2027 / Du 9 au 12 mars 2027 / Du 20 au 23 avril 2027 / Du 18 au 21 mai 2027

Crédit(s)

avec le SdA

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.

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 (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.
- 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
- 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

Intensif | Enquête de terrain

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Hanika Perez

Horaires

Semestre 7, Option Design
Cours obligatoire
du 4 au 8 janvier 2027

Crédit(s)

1

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.

Intensif | Atelier textile

Enseignant·e(s)

Hanika Perez

Horaires

Semestres 7 et 9, Option Design
Cours facultatif
du 25 au 29 janvier 2027, 12 personnes maximums (voir éventuellement avec le semetre 5)

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 32

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 spatiales contemporaines?

Lors de cette semaine intensive, les étudiants sont invités à expérimenter à partir de textiles issus du réemploi, Il s'agit donc dans un premier temps d'explorer comment les contraintes de dimensions, mais aussi les variétés de matières, de textures 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.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
accrochage individuel et collectif

Intensif | AIRA Powers of Scale : rendre visible les impacts d'une infrastructure industrielle

Enseignant·e(s)

Laetitia Giorgino, Romain Paul Lefèvre, Hanika Perez
avec des interventions de chercheurs en anthropologie de l'environnement et d'habitants militants

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design
Cours au choix
aux semestres 7 et 8 design, cours au choix entre REV et Powers of scale; la classe sera répartie à l'équilibre entre les deux cours par les enseignants - 4 jours de préparation selon calendrier, puis intensif du 22 au 26 mars 2027

Semestres 10 et 9, Option Design
Cours facultatif
aux semestres 7 et 8 design, cours au choix entre REV et Powers of scale; la classe sera répartie à l'équilibre entre les deux cours par les enseignants - 4 jours de préparation selon calendrier, puis intensif du 22 au 26 mars 2027

Crédit(s)

4

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, articulant design graphique, anthropologie et sciences de l'environnement
– 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
– Traduire visuellement un matériau d'enquête qualitatif (entretiens, observation participante, parcours commentés) en préservant sa complexité et ses nuances
– Répondre aux enjeux liés à la mise en partage des connaissances (licence, science ouverte, etc.), notamment dans l'espace numérique

Contenu

Cet intensif s'inscrit dans la continuité des travaux menés par le groupe de recherche Powers of Scale, qui explore depuis 2022 le rôle du design d'information dans la visualisation de systèmes complexes – chaînes d'approvisionnement, infrastructures, circulations invisibles – à partir d'enquêtes de terrain menées sur des objets concrets. Cette année, le travail porte sur une centrale d'enrobé implantée dans le Tarn où sont fabriqués les revêtements bitumineux destinés aux routes et autoroutes, et s'attache à révéler les formes de vigilance développées face à une pollution lente et diffuse échappant souvent aux seuils d'alerte réglementaires.
Le cours s'appuie sur une enquête ethnographique, des entretiens et des données scientifiques réalisés entre 2024 et 2025 en lien avec un dispositif de recherche en écologie territoriale, associant plusieurs laboratoires universitaires toulousains et un institut citoyen dédié à la surveillance des

"Dans le tout-monde" - Des parcs aux ateliers : Traces, histoires, opacités

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
2 intensifs de 4 jours. Du 17 au 20 novembre 2026 puis du 26 au 29 janvier 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Aborder la réalité en s'ouvrant à l'observation de terrain, un regard radicalement ouvert à l'imprévu, à ce qui n'a pas de nom ou d'image. À l'opposé des projections qui font écran à la réalité, celles des grands récits véhiculés par les cultures de masse.

- Travailler à partir des traces, des observations, fonder une pratique sur la production de subjectivité et les inventions sémiotiques qu'elle entraîne. Inventions qui se situent nécessairement à la frontière de l'entendement et de l'opacité, par les agencements de fragments d'histoires éparses, de relations invisibles ou cachés.

- 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" et "la pensée de la trace".

- 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.

- Observer et recueillir les traces laissées par le temps pour appréhender un passé et des relations qui restent invisibles.

RNCP DNA

RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
RNCP37226BC04
- 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
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Prépa vie professionnelle

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza
interventions : Stefania Meazza et intervenant·es invité·es, en partenariat avec Documents d'artistes Occitanie

Horaires

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h30
selon calendrier, voir dates dans la fiche, horaires 11h30-13h00 ou 13h30 selon les séances

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Objectif(s)

- Identifier le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières et métiers de la
création.
- Identifier les ressources pour s'engager en tant qu'indépendant·e ou dans le cadre d'une
organisation (régime fiscal et social, droit d'auteur) dans le domaine artistique
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.

Contenu

Le programme Préparation à la vie professionnelle offre aux étudiant·es en art, design et design graphique de l'isdaT (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel de leur activité avant de se lancer. Il vise à donner les clés pour se projeter plus sereinement dans une activité professionnelle, en abordant les aspects suivants :
› Acquérir des compétences administratives et communicationnelles de base
› Échanger avec des professionnel·les en exercice pour recueillir des conseils et témoignages
› Savoir trouver les ressources essentielles pour développer son activité

Quand et comment accéder à des résidences, bourses, prix et aides ?
Quels sont les enjeux de la visibilité ?
Comment se positionner vis-à-vis des attendus institutionnels et des différents réseaux de diffusion ?
Comment gérer son activité administrativement ?
Comment établir une facture et un devis ?
Quels sont les aspects pratiques et économiques d'une activité en indépendant·e ?

Le programme du programme se compose d'une série d'ateliers thématiques d'1h30, consacrés
à différents aspects de la gestion de l'activité dans le champs de l'art, du design et du design
graphique.
Dates:

Séance 1 : 5 octobre

Résidence Utoparc

Enseignant·e(s)

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

Horaires

Semestres 10 et 8, Option Design
Cours facultatif
Semaine paire
Mardi 14h-18h30

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 120

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 sixième 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. Cette année l'objectif d'UTOPARC est de répondre aux attentes et au cahier des charges des usagers de la ville de Cazères en partenariat avec la ressourcerie Recobrada et le Tiers-lieu Pass'Rêve situé à Couladère.
- 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 de 15 jours qui se tiendra dans le courant du mois de juin 2026.

Modalités d'évaluation

investissement dans une recherche artistique
présentation à réaliser

Bibliographie

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

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 attachées à une nécessaire prise en compte du contexte social et environnemental dans lequel les projets se déploient. À travers l'exploration de l'ensemble des médiums de la pratique contemporaine du design graphique – le dessin, la lettre, l'écriture, la communication, l'édition imprimée et numérique – et l'acquisition de compétences techniques et théoriques, le département design graphique à l'isdaT a pour but de former des designers qui interrogent le champ d'application du design graphique et ses marges.

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.

Au cours du second cycle et 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. 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.

Définition d'un «territoire de recherche»

La définition du territoire de recherche autour duquel s'articulent le mémoire et le projet plastique du DNSEP est abordée dès le semestre 7, par la mise à l'épreuve des intuitions de projets personnels des étudiant·es, à travers une production graphique régulière et constante au sein de l'atelier Trucs et astuces. Cet atelier de production est articulé à un séminaire et des apports théoriques.

Des ateliers au choix permettent, grâce à des propositions thématiques et collectives des enseignant·es, de consolider un enseignement technique et méthodologique. L'inscription dans d'autres ateliers transversaux facultatifs est une ouverture nécessaire sur la pluridisciplinarité de l'école.

L'initiation à la recherche se fait au sein du programme de recherche Genius loci. Ce programme développé à l'isdaT interroge la notion de design graphique situé par des expériences renouvelées chaque année suivant les découvertes faites avec les étudiant·es et l'équipe du programme. Il y est question de mener des enquêtes, de visiter des archives et de concevoir des objets graphiques divers qui participent à une recherche collective en design graphique et par le design graphique.

Stages et mobilité

Au cours du semestre 7, les étudiant·es peuvent partir en mobilité internationale avec l'appui du programme Erasmus et suite à un échange préalable avec l'équipe enseignante lors de la troisième année.

Du 12 avril au 20 mai 2027, 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 ou encore au sein de structures extérieures dont la nature aura été discutée en séminaire.

Évaluations

Parallèlement aux séances de rendu propres à chaque atelier, des évaluations semestrielles permettent d'évaluer la progression de chaque étudiant·e dans

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

- **Simon Bergala**
  mardi, jeudi
- **Sarah Holveck**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Serge Provost**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Samuel Aden**
  jeudi, vendredi
- **Aude Van Wyller**
- **Mireia Sallarès**
  (semaine paire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Yeelena De Bels**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Margot Criseo**
  mardi, mercredi
- **Felip Martí-Jufresa**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- **Jerôme Dupeyrat**
  lundi
  (semaine paire) jeudi
  (semaine impaire) mardi
- **Melissa Boucher Morales**
  (semaine impaire) mardi, mercredi, jeudi
- **Adam Scrivener**
  lundi, mercredi, vendredi
- **Christine Sibran**
  mercredi, jeudi
  (semaine paire) vendredi
  (semaine impaire) mardi
- **Valérie Vernet**
  (semaine impaire) lundi, mardi, mercredi, jeudi
- **Stefania Meazza**
  vendredi
- **Coline Sunier**
  (semaine paire) mercredi, jeudi
- **Romain Paul Lefèvre**
  lundi, mardi
- **Sébastien Dégeilh**
  jeudi, vendredi
- **Olivier Huz**
  jeudi, vendredi

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Emplois du temps

Semestre 7 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Individual tutorial Adam Scrivener	Travail en atelier / Recherches	(AIRA) R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h					
11h-12h				Des situations graphiques Olivier Huz	
12h-13h			Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h	DataMap Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Travail en atelier / Recherches	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h			Travail en atelier / Recherches		
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	Travail en atelier / Recherches	**Individual tutorial** Adam Scrivener; **Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet	**[Placeholder]** Yeelena De Bels; **À boire et à manger** Jerôme Dupeyrat, Sébastien Dégeilh, Margot Criseo	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h			**Faire image** Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h	**Suivi projets Data Map** Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	**Genius loci** Sébastien Dégeilh, Olivier Huz	**Trucs et astuces** Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	BB Compte Coline Sunier	Recherche, méthode, mémoire Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	(AIRA) R E V Samuel Aden, Aude Van Wyller
10h-11h			Individual tutorial Adam Scrivener		
11h-12h					
12h-13h			Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h	DataMap Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches	(AIRA) Séminaire écriture Mireia Sallarès	Genius loci Sébastien Dégeilh	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat				
17h-18h			Travail en atelier / Recherches		
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h					
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 8 — semaine impaire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Individual tutorial Adam Scrivener / Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet	Recherche, méthode, mémoire Sébastien Dégeilh, Olivier Huz	Travail en atelier / Recherches
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h			Faire image Melissa Boucher Morales, Christine Sibran		
13h-14h	Suivi projets Data Map Romain Paul Lefèvre				
14h-15h		Travail en atelier / Recherches	[Placeholder] Yeelena De Bels	Genius loci Olivier Huz, Sébastien Dégeilh	Trucs et astuces Sébastien Dégeilh, Olivier Huz
15h-16h					
16h-17h	Choses vues Jerôme Dupeyrat	Microédition Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			(AIRA) DML Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 9 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	**Suivi de projet de DNSEP** Olivier Huz / **Suivi de projet de DNSEP** Sébastien Dégeilh
10h-11h					
11h-12h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				
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	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** 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	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet	Travail en atelier / Recherches	**Suivi de projet de DNSEP** Olivier Huz / **Suivi de projet de DNSEP** Sébastien Dégeilh
10h-11h					
11h-12h					
12h-13h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Semestre 10 — semaine paire

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
8h-9h					
9h-10h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	BB Compte Coline Sunier	Travail en atelier / Recherches	Suivi de projet de DNSEP Olivier Huz Suivi de projet de DNSEP Sébastien Dégeilh
10h-11h					
11h-12h	Préparation à la vie professionnelle Stefania Meazza				
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	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	Choses vues 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	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet	Travail en atelier / Recherches	**Suivi de projet de DNSEP** Olivier Huz / **Suivi de projet de DNSEP** Sébastien Dégeilh
10h-11h					
11h-12h	**Préparation à la vie professionnelle** Stefania Meazza				
12h-13h					
13h-14h					
14h-15h	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches	Travail en atelier / Recherches
15h-16h					
16h-17h	**Choses vues** Jerôme Dupeyrat	**Microédition** Christine Sibran, Valérie Vernet			
17h-18h					
18h-19h					
19h-20h					
20h-21h			**(AIRA) DML** Sarah Holveck, Felip Martí-Jufresa, Serge Provost		
21h-22h					
22h-23h					

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Fiches de cours

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Pratiques artistiques

Trucs et astuces

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Vendredi 14h-18h

Crédit(s)

5 au semestre 7

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 des intuitions de projets et participent à une définition active du champ de recherche des étudiant·es.

Genius loci : Liber chronicarum

Enseignant·e(s)

Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine impaire
Jeudi 14h-18h
Sébastien Dégeilh, Olivier Huz

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Semaine paire
Jeudi 14h-18h
Sébastien Dégeilh

Semaine impaire
Jeudi 14h-18h
Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Crédit(s)

5 crédits au semestre 7, et 3 semestre 8 (? moins de crédits avec plus d'heures???)

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, il est 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.
Il s'agira cette année d'interroger ces relations entre livre, lieux et temps par l'édition de «chroniques de Toulouse», en pensant leur contenus, leur forme jusqu'à leurs lieux et modalités de diffusion. Si les chroniques sont par nature des ouvrages historiques, elles s'écrivent bien souvent au présent et influent sur l'histoire en train de s'écrire.
Liber chronicarum est le titre latin des *Chroniques de Nuremberg*. Publiées, en 1493 à Nuremberg – comme son nom l'indique –, elles contiennent une des premières représentations de Toulouse. Mais cette image est utilisée plusieurs fois dans le livre pour représenter d'autres villes. Est-ce parce que cette ville est

Ateliers de design graphique 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

Au semestre 7, chaque étudiant·e doit choisir entre les ateliers parmi *À boire et à manger* et **[l'atelier de Yeelena]** . 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.

[Placeholder] ft. BB Compte

Enseignant·e(s)

Yeelena De Bels

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-13h

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Mercredi 14h-18h

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
- 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

[Placeholder] est l'occasion de travailler collectivement à la collecte, l'analyse et la valorisation des archives de projets menés de façon récurrente au sein de l'école. L'objectif est double : comprendre et rendre compte de ce qu'il se passe et se joue à l'isdaT sur le temps long.

Cette année, le projet étudié sera celui de BB compte, proposé par Coline Sunier lors du S8 de l'option Design Graphique. Vous aurez à réunir, organiser et analyser les archives de deux premières éditions (contenus partagés, invitations, présentations, outils élaborés avec les étudiant·es concerné·es) afin d'en concevoir une restitution en ligne, pensée à la fois comme un outil d'archive et comme un espace de partage pour les prochaines promotions.

Le travail s'organise en deux temps : une répartition des rôles et des tâches (collecte, entretiens, structuration des contenus, recherches de références, ...) et des temps de travail et d'échange en collectif.

Les temps d'atelier permettront à l'étudiant·e :

- de mener une collecte d'archives (documents, images, témoignages) liées à un projet pédagogique récurrent de l'école ;
- de conduire des entretiens avec les personnes impliquées dans le projet étudié (enseignant·es, étudiant·es, ancien·nes étudiant·es, invité·es) ;
- de structurer et hiérarchiser un ensemble de contenus hétérogènes en vue d'une restitution en ligne ;
- de travailler collectivement à la conception d'un site web, de la répartition des tâches jusqu'aux décisions communes.

À boire et à manger

Enseignant·e(s)

Jerôme Dupeyrat, Sébastien Dégeilh, Margot Criseo

Horaires

Semestre 7, Option Design Graphique
Cours au choix
Semaine impaire
Jeudi 9h-13h
Deux intensifs : du 15 au 18 décembre 2026 et du 1er au 4 février 2027

Objectif(s)

- Conduire un projet pouvant mobiliser des savoirs spécialisés et des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.
- Élaborer un cahier des charges dans toutes ses dimensions et en concevoir les réponses.
- Articuler la conception d'une production avec sa réalisation.

Contenu

La nourriture et le repas sont le sujet de nombreux travaux réalisés à l'isdaT, sous les prismes variés de l'alimentation, de la cuisine, de la gastronomie, du design culinaire, de la convivialité, de la santé, de l'agriculture, du patrimoine immatériel, du récit familial, des transmissions culturelles... Ces nombreuses approches reflètent l'inscription de cette thématique dans des questionnements contemporains, croisant aussi bien l'audience de "Top chef" que les préoccupations écologiques.
À partir de travaux récents d'étudiant·es et d'archives, issus aussi bien de propositions pédagogiques que de recherches personnelles ou collectives, il s'agira de mettre sur pied une exposition pour les journées portes ouvertes de l'isdaT (AADG) en 2027.
Le cours visera à prendre en charge l'ensemble des enjeux curatoriaux de ce projet (enjeux scientifiques, scénographiques, éditoriaux).

(Cours au choix : la classe sera répartie à l'équilibre entre le cours A boire et à manger et le cours [Placeholder] ft. BB Compte)

Modalités d'évaluation

assiduité
investissement dans une recherche artistique
suivi des projets de l'étudiant dans le cadre du cours

Séminaire design graphique : recherche, méthode, mémoire

Enseignant·e(s)

Olivier Huz, Sébastien Dégeilh

Horaires

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

Semaine impaire
Jeudi 9h-13h

Crédit(s)

3

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

Les champs de recherche que les étudiant·es explorent sont traversés de nombreuses questions qui font appel à l'histoire du design graphique bien sûr, mais aussi à d'autres disciplines (histoire de l'art, des techniques, aux sciences sociales…). Ce séminaire se propose d'être un moment de partage et d'interrogation collective, à travers des présentations des étudiant·es et des enseignant·es, des lectures, des débats critiques, afin de tisser un réseau de connaissance autour de chacun des sujets portés par les étudiant·es.
Le travail se fera à partir de l'observation de cas d'étude, de livres et d'articles, et sera également l'occasion de voir comment les designers graphiques contribuent activement à l'écriture de l'histoire de leur discipline, avec quels outils et quelles méthodologies, et de quelle manière les étudiant·es peuvent s'en emparer dans l'écriture de leur mémoire.

Faire image

Enseignant·e(s)

Melissa Boucher Morales, Christine Sibran

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours facultatif
Mercredi 12h-14h

Crédit(s)

2 au semestre 9 et 5 aux semestres 7 et 8

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.e.s. 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.

Articulant temps de présentation et analyse critique, l'objectif est d' accompagner les étudiant.e.s dans leur pratique et dans la consolidation de

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

RDV de suivi

Suivi projets Data Map

Enseignant·e(s)

Romain Paul Lefèvre

Horaires

Semestres 7 et 8, Option Design Graphique
Cours facultatif
Semaine impaire
Lundi 13h30-16h

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

Temps spécifique sous la forme de rendez-vous individuels pour les étudiant-es souhaitant développer et approfondir une pratique éditoriale en lien avec leurs projets.

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 de diagrammes Isotype,* éd B42, 2013.
• GROOTENS, Jost, *Vinex Atlas,* 2008, *Young-Old,* DAM Architectural Book Award 2015, *Blind Maps and Blue Dots,* 2021.
• NEURATH, Otto & Marie, ARNTZ, Gernd. *Isotype system* (acronyme de International System of Typographic Picture Education).
• Collectif ORANGOTANGO, Collective for Popular Education and Creative Protest, *This is not an atlas,* pdf, 2008.
• TUFTE, Edward R. *The Visual Display of Quantitative Information,* Cheshire, CT, Graphics Press, 1983, rééd. 2001 & *Envisioning Information,* Cheshire, CT, Graphics Press, rééd. 1990.

• ***http***://www.visionscarto.net/.

Livret de l’étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Intensifs

Aller voir le monde

Horaires

Semestre 8, Option Design Graphique
Cours obligatoire
Du 12 avril au 20 mai 2027

Crédit(s)

5

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 12 avril au 20 mai 2027, 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».

"Dans le tout-monde" - Des parcs aux ateliers : Traces, histoires, opacités

Enseignant·e(s)

Samuel Aden, Simon Bergala

Horaires

Semestres 10, 7, 8 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours facultatif
2 intensifs de 4 jours. Du 17 au 20 novembre 2026 puis du 26 au 29 janvier 2027

Volume horaire au semestre en présence de l'enseignant·e : 64

Objectif(s)

"DANS LE TOUT-MONDE"

- Aborder la réalité en s'ouvrant à l'observation de terrain, un regard radicalement ouvert à l'imprévu, à ce qui n'a pas de nom ou d'image. À l'opposé des projections qui font écran à la réalité, celles des grands récits véhiculés par les cultures de masse.

- Travailler à partir des traces, des observations, fonder une pratique sur la production de subjectivité et les inventions sémiotiques qu'elle entraîne. Inventions qui se situent nécessairement à la frontière de l'entendement et de l'opacité, par les agencements de fragments d'histoires éparses, de relations invisibles ou cachés.

- 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" et "la pensée de la trace".

- 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.

- Observer et recueillir les traces laissées par le temps pour appréhender un passé et des relations qui restent invisibles.

RNCP DNA

RNCP37226BC02
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
RNCP37226BC04
- 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
- Développer un langage plastique singulier et sensible.
- Participer à l'élaboration d'un projet artistique : analyse, expérimentation, conception

Livret de l'étudiant·e
en art, design, design graphique 2026 - 2027

Prépa vie professionnelle

BB Compte

Enseignant·e(s)

Coline Sunier

Horaires

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

Semestre 8, 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).
- Partage d'outils: comment faire un devis?
- 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, en lien avec Yeelena De Bels dans le cours In'N'Out (semestres 7 et 8).

Bibliographie

Préparation à la vie professionnelle

Enseignant·e(s)

Stefania Meazza
interventions : Stefania Meazza et intervenant·es invité·es, en partenariat avec Documents d'artistes Occitanie

Horaires

Semestres 10 et 9, Options Art, Design et Design Graphique
Cours obligatoire
Lundi 11h30-13h30
selon calendrier, voir dates dans la fiche, horaires 11h30-13h00 ou 13h30 selon les séances

Crédit(s)

1 aux semestres 5, 6 et 9

Objectif(s)

- Identifier le paysage professionnel, institutionnel et associatif des filières et métiers de la
création.
- Identifier les ressources pour s'engager en tant qu'indépendant·e ou dans le cadre d'une
organisation (régime fiscal et social, droit d'auteur) dans le domaine artistique
- Se présenter et valoriser ses créations à travers un support physique ou numérique.

Contenu

Le programme Préparation à la vie professionnelle offre aux étudiant·es en art, design et design graphique de l'isdaT (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel de leur activité avant de se lancer. Il vise à donner les clés pour se projeter plus sereinement dans une activité professionnelle, en abordant les aspects suivants :
> Acquérir des compétences administratives et communicationnelles de base
> Échanger avec des professionnel·les en exercice pour recueillir des conseils et témoignages
> Savoir trouver les ressources essentielles pour développer son activité

Quand et comment accéder à des résidences, bourses, prix et aides ?
Quels sont les enjeux de la visibilité ?
Comment se positionner vis-à-vis des attendus institutionnels et des différents réseaux de diffusion ?
Comment gérer son activité administrativement ?
Comment établir une facture et un devis ?
Quels sont les aspects pratiques et économiques d'une activité en indépendant·e ?

Le programme du programme se compose d'une série d'ateliers thématiques d'1h30, consacrés
à différents aspects de la gestion de l'activité dans le champs de l'art, du design et du design
graphique.
Dates:

Séance 1 : 5 octobre

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 2026 - 2027

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