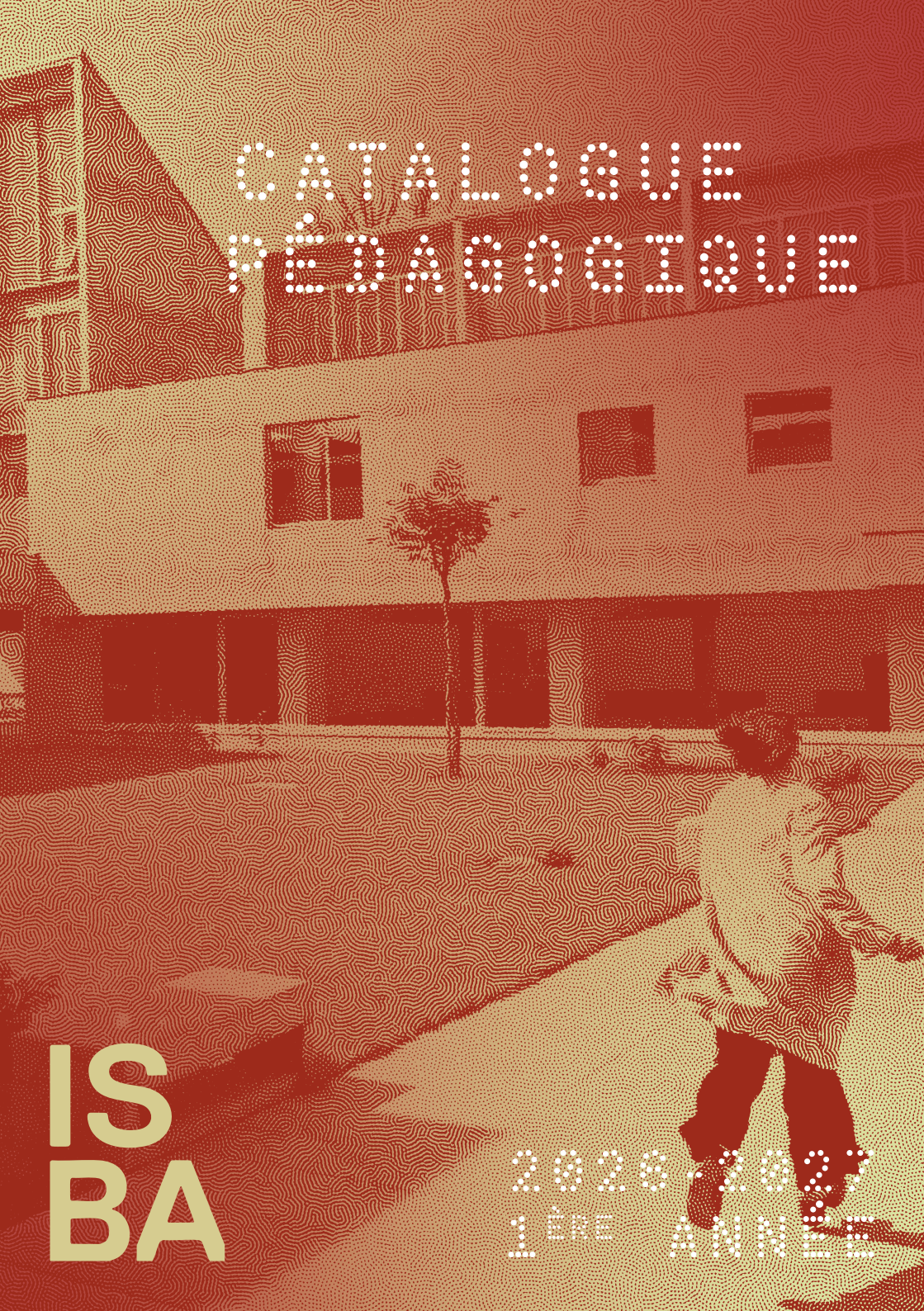
CATALOGUE PÉDAGOGIQUE

ISBA

2026/2027

1ÈRE ANNÉE

INTRODUCTION

À l'ISBA, la pédagogie repose sur une articulation entre apprentissage des fondamentaux, expérimentation et développement d'une démarche personnelle.

En première année, tous les enseignements sont obligatoires. Ils permettent d'acquérir les bases indispensables pour construire progressivement votre pratique artistique ou graphique.

Les enseignements sont organisés en trois types de cours :

* les outils, qui permettent d'apprendre les techniques, les méthodes et les savoir-faire essentiels ;

* les initiations, qui vous font découvrir différentes pratiques artistiques, graphiques et méthodologiques ;

* les enseignements de théorie, qui apportent des repères historiques, culturels et critiques pour nourrir votre réflexion.

Cette organisation vous accompagne tout au long de votre première année afin de développer vos compétences, d'explorer différentes approches de la création et de construire les bases de votre parcours à l'ISBA.

Conçu en 2026 avec l'administration,
le corps enseignant & Lucas Raffenne,
ingénieur pédagogique.

Conception graphique :
Nina Trapp

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

Vidéo 7

Photographie 8

Sérigraphie 9

Sculpture, céramique 10

Gravure 11

Infographie 12

Design Graphique 13

Ouvroir méthodologique 14

Objet & caractère 15

Atlas anachronique 16

Introduction au Design Graphique 18

La forme sombre 20

Typographie MutanX 28

Pratique multi-sensorielle 30

Séminaire Propédeutique 32

Still Life & dioramas de l'anthropocène 33

Le médium photographique dans la peinture contemporaine 34

Anachronismes 36

ANNEXES

COORDINATION

Pensés comme des demi-journées privilégiées réunissant les enseignant·es référent·es par année et par spécialité, les temps de coordination constituent des espaces de suivi collectif, d'échange et de régulation pédagogique.

Ces temps, volontairement protéiformes, favorisent les échanges entre pairs autour des recherches plastiques et théoriques des étudiant·es, l'accompagnement des équipes et des étudiant·es, l'harmonisation des approches, ainsi que la clarification de certains concepts ou attendus pédagogiques.

La coordination couvre ainsi l'accompagnement pédagogique, la mutualisation des expériences et le développement d'une intelligence collective au service de la cohérence des parcours de formation et de la réussite des étudiant·es.

WORKSHOPS

Les workshops sont des ateliers pratiques et plastiques ouverts à tous·tes, organisés et animés par des intervenant·es extérieur·es.

Ils permettent aux étudiant·es de découvrir des démarches, des méthodes et des savoir-faire variés à travers des temps de travail intensifs favorisant l'expérimentation, la production et l'ouverture à des pratiques artistiques et graphiques diversifiées.

CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS

Les conférences et les présentations sont des moments d'approche avec des artistes ou graphistes, des chercheur. euses, des professionnel·les ou des acteurices de la scène culturelle.

Elles contribuent à faire connaître aux étudiant·es des parcours, des pratiques et des réflexions contemporaines qui nourrissent également leur culture artistique, théorique et professionnelle.

SÉMINAIRES

Le séminaire est un rendez-vous mensuel consacré à la recherche et à la réflexion. Il propose des conférences ouvertes à tous.tes ainsi que des ateliers destinés aux étudiant·es de deuxième cycle.

Les thématiques abordées sont principalement proposées par les enseignant·es théoricien·nes, mais l'ensemble du corps enseignant est invité à contribuer à son organisation, notamment en proposant des interventions ou des invité·es extérieur·es.

Le séminaire se tient à raison d'une séance par mois afin d'assurer la continuité de ce travail de recherche.

☐ ART ✱ TRANSVERSAL ☐ D.G.

✱VIDÉO • GAËTAN TROVATO

✱ OUTIL ✱ INITIATION ☐ THÉORIE

☐ S1 ☐ S2 ✱ ANNUEL

☐ SEMAINE ✱ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

L'enseignement couvre l'histoire et les théories de l'image animée, des origines à l'art numérique, en lien avec les enjeux culturels et esthétiques. Le langage visuel et la narration sont abordés à travers les valeurs de plans, les angles de prise de vue et les mouvements de caméra. Les étudiant·es apprennent le montage et la post-production (Premiere Pro ou DaVinci Resolve). L'expérimentation artistique et visuelle est encouragée via des techniques comme le collage, la surimpression et le détournement d'archives.
Les installations et les dispositifs immersifs permettent d'intégrer la dimension spatiale via la découverte du mapping (Millumin). La création sonore est abordée dans son histoire (Audacity ou Reapper). Compréhension des récits hybrides qui combinent photo et son (type La Jetée).

OBJECTIFS

✱ Maîtriser les outils techniques et conceptuels de la capture et du montage vidéo.
✱ Développer une pratique artistique expérimentale en explorant des formes hybrides et en liant recherche plastique et réflexion théorique.
✱ Comprendre et s'approprier les enjeux historiques et contemporains pour situer sa pratique dans un contexte culturel et critique.
✱ Créer des dispositifs immersifs ou interactifs.
✱ Travailler en équipe et gérer un projet artistique de A à Z : conception, réalisation, en mobilisant méthodologies collaboratives et itératives.

MÉTHODE

Production collective par groupe où le contexte historique et artistique de la technique abordé.

ÉVALUATION

Présentation collective par groupe à l'issu de chaque cours. Présence, assiduité, capacité à se saisir de la technique et des outils, travailler en équipe et présenter son travail.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Dubois, P. (2011). *La question vidéo.* Yellow Now.
Martin, S. (2006). *Art vidéo.* Taschen.
Paini, D. (2012). *Le temps exposé : Le cinéma de la salle au musée.* Cahiers du cinéma.
Parfait, F. (2001). *Vidéo : Un art contemporain.* Éditions du Regard.

☐ ART ☒ TRANSVERSAL ☐ D.G.

✱ PHOTOGRAPHIE • SALOMÉ GAËTA

☒ OUTIL ☒ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Cet enseignement propose une initiation pratique à la photographie à travers l'apprentissage des bases techniques de la prise de vue, du travail en studio et de la construction d'une série d'images. Les étudiant·es expérimenteront les notions essentielles du triangle d'exposition, de balance des blancs, de profondeur de champ et de gestion du mouvement, avant d'aborder les différents dispositifs d'éclairage et le portrait en studio. Le cours alterne exercices techniques, mises en situation et productions collectives, afin de développer une autonomie dans la prise de vue comme dans l'organisation du flux de travail numérique. Une attention particulière sera portée à la question de la véracité photographique. Les séances donneront lieu à des temps de discussion, de sélection et de retouche, permettant aux étudiant·es d'acquérir les bases d'une pratique photographique contemporaine.

OBJECTIFS

✱ Explorer la prise en main d'un appareil photo numérique.
✱ Manipuler différents dispositifs d'éclairage au studio.
✱ Concevoir une série photographique en temps court à partir de contrainte.
✱ Soutenir un choix.

MÉTHODE

Atelier collectif.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

☐ ART ✱ TRANSVERSAL ☐ D.G. 9

✱ SÉRIGRAPHIE • NICOLAS BARDEY

✱ OUTIL ✱ INITIATION ☐ THÉORIE

✱ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

✱ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Initiation à la pratique de la sérigraphie et découverte du fonctionnement des outils, équipement et de l'atelier dans sa globalité. La séance amène à la production d'une image imprimée.

OBJECTIFS

✱ Concevoir une image et identifier les choix disponibles pour sa reproduction, par l'exploration et la manipulation. des potentiels expressifs et conceptuels offerts par la technique.

✱ Découvrir les différentes étapes du processus sérigraphique.

✱ Situer et utiliser l'atelier dans l'école et dans sa pratique personnelle.

MÉTHODE

Atelier de pratique.

ÉVALUATION

Analyse et critique collective en fin de séance.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Bann, D. (2007). *Guide pratique de l'impression : Du prépresse à l'imprimé*. Pyramyd.

Caza, M. (1973). *La sérigraphie*. Éditions de Bonvent.

Combier, M., & Pesez, Y. (Dirs.). (1999). *Encyclopédie de la chose imprimée : Du papier à l'écran*. Retz.

Dalquié, C. (2012). *La sérigraphie*. Pyramyd.

Komurki, J. Z. (2017). *Sérigraphie*. Pyramyd.

McLuhan, M. (1977). *La Galaxie Gutenberg*. Gallimard.

Perrousseaux, Y. (2006). *Mise en page & impression : Notions élémentaires*. Atelier Perrousseaux Éditeur.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

SCULPTURE CÉRAMIQUE • JEAN-LUC BARI

☒ OUTIL ☒ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce cours est une initiation à la pratique de la sculpture/céramique et approche de différentes techniques de modelage, d'émaillage et de cuissons. Il s'agit d'une découverte des outils, des équipements et du fonctionnement de l'atelier sculpture céramique.

OBJECTIFS

* Expérimenter les techniques et outils relatifs à la pratique de la terre, de la céramique et de l'émaillage.
* Élargir les champs d'expériences artistiques dans le domaine de la sculpture.
* Produire un travail personnel de sculpture/céramique à partir d'un sujet commun.
* Acquérir l'autonomie nécessaire au développement d'une production personnelle.

MÉTHODE

Atelier collectif.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

☐ ART ✱ TRANSVERSAL ☐ D.G.

✱ GRAVURE & ÉDITION • DIDIER MUTEL

✱ OUTIL ✱ INITIATION ☐ THÉORIE

☐ S1 ☐ S2 ✱ ANNUEL

✱ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Principalement axé sur le premier cycle cet enseignement initiatique va de la découverte à la compréhension des outils à la définition de « l'atelier ». Ce parcours progressif interroge les formes du livre et son architecture, les procédés d'impression « anciens » gravure principalement, typographie, reliure, leurs spécificités et leur place dans le production contemporaine. La compréhension des matériaux, des supports sont des portes d'entrée vers des espaces critiques de recherche.

OBJECTIFS

* Mettre les outils en mains,
* Les comprendre,
* Les interroger,
* Produire,
* Découvrir,
* Se laisser aller et être émerveillé·e.

MÉTHODE

Projet individuel inscrit dans une discussion et une réflexion collective.

ÉVALUATION

Contrôle continu, bilan de fin de semestre, assiduité et présence.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Cet enseignement s'appuie sur l'archive de l'atelier Mutel basé à Orchamps : gravures, éditions, affiches…

Cet ensemble de 5000 documents fait l'objet auprès des étudiant·es l'objet d'études, de références, techniques, historiques et artistiques.

☐ ART ☐ TRANSVERSAL ☒ D.G.

✱ INFOGRAPHIE • CHRISTOPHE VAUBOURG

☒ OUTIL ☒ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Aborder de manière globale les différentes pratiques dans le champs du design graphique contemporain et les attentes possibles de cette discipline au sein d'une école d'art. Avec comme exemples des supports concrets de travaux professionnels (affiches, livres, objets imprimés, sites internet, films, clips...) le cours est une présentation en 2 temps qui a pour objectif de faire connaître les enjeux à la fois conceptuels et techniques du graphisme et de répondre aux questions des étudiant·es afin de les aider à faire leur choix d'orientation pour la 2ème année.

OBJECTIFS

* Faire preuve de curiosité et d'analyse sur les objets présentés.
* Comprendre et identifier les attentes en design graphique.
* Participer aux échanges collectifs.

MÉTHODE

Échanges collectifs autour des différents objets proposés.

ÉVALUATION

Présence et participation aux discussions, contrôle continu.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Gautier, C., & Gautier, D. (2009). *Mise en page, etc.* Pyramyd.

Hollis, R. (2004). *Le graphisme de 1890 à nos jours.* Thames & Hudson.

Jubert, R. (2005). *Graphisme, typographie, histoire.* Flammarion.

Lantenois, A. (2010). *Le vertige du funambule.* B42.

Zaccaria, D. (2008). *L'affiche, paroles publiques.* Textuel.

Back cover. (s. d.). {Revue}

Idpure {Maison d'édition}

The eyes. (s. d.). {Revue}

The shelf. (s. d.). {Revue}

Slanted {Site}

✱ DESIGN GRAPHIQUE • PHILIPPINE GARSUAULT

☒ OUTIL ☒ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

L'idée est de proposer un grand exercice décomposé en plusieurs étapes qui explore le format, en expérimentantl'agencement/composition d'un mot/image en noir et blanc dans un format précis.
Comme un air de famille, le choix des mots commencera par celui de plusieurs préfixes pour composer ces mots en fonction de l'affixe choisit.
Répétition, vers, deux, au-delà, sous, sur, à travers, ect. L'idée est de comprendre la mise en relation des éléments dans un format comme un vecteur de sens et son expérimentation. Une édition finale collective des compositions typographiques sera imprimée.

OBJECTIFS

- Faire groupe.
- Découverte de l'éco-système du format, expérimentation du geste.
- Mettre en relation des éléments dans un format comme un vecteur de sens.
- Développer un travail personnel au sein du collectif dans le cadre d'un projet éditorial.
- Approche des différents degré d'abstraction du signe en expérimentant la matière.

MÉTHODE

Consignes et enjeux conceptuels précis, énoncés pour chaque exercice. Suivi personnalisé des avancées des élèves sur l'exercice. Analyses en groupe, partage de références iconographiques avec les livres en physique. Discussions sur les liens avec les autres cours, habitude de la transdisciplinarité.

ÉVALUATION

Contrôle continu, sur l'attention, l'écoute, les tentative, la curiosité .

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Despret, V. (2022). *Et si mes animaux écrivaient ?* Bayard.

Drucker, J. (2014). *Diagrammatic writing.* Set Margin

Helmo. (2025). *Look at jazz.* B42.

Kaiser, A., & Stephany, R. (2022). *Glossary of undisciplined design.* Le Signe.

Mallon, J. (1975). *Ductus : La formation de l'alphabet moderne.* Éditions du Centre national de la recherche scientifique.

Unger, G. (2015). *Pendant la lecture.* B42.

☐ ART ☒ TRANSVERSAL ☐ D.G.

✱OUVROIR MÉTHODOLOGIQUE • SÉVERINE VUILLEMIN

☒ OUTIL ☒ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☒ PONCTUEL

CONTENU

Les études supérieures nécessitent un travail personnel afin d'approfondir et illustrer les différents enseignements suivis mais aussi produire et analyser ses propres travaux.
Ce cours de méthodologie et travaux dirigés a pour objectifs la découverte de la bibliothèque et de ses outils afin d'en faciliter l'utilisation en apportant un processus de recherche structuré (chercher, identifier et trouver des documents relatifs à un sujet), complété d'une stratégie de validation de l'information ✱ Qui requière plus que jamais la mise en application d'une méthodologie efficace dans notre actuel contexte de surabondance d'informations et diversité de supports ✱
Il fait également l'objet d'un apprentissage des règles de référencement bibliographique et l'appropriation du texte comme médium plastique potentiel.

OBJECTIFS

✱ Connaître la bibliothèque.
✱ Analyser un sujet.
✱ Rechercher des documents, interroger les outils.
✱ Sélectionner l'information, évaluer la pertinence.

MÉTHODE

Présentation en petits groupes de la formation et visite guidée de la Bibliothèque Universitaire. Travaux dirigés de mise en situation et expérimentations autour du langage et de l'écrit.

ÉVALUATION

Contrôle continu et restitution d'un carnet de bord.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

OBJET & CARACTÈRE • G. PICOUET & J.-L. BARI

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce cours propose de choisir un objet et le représenter à l'échelle 1 en l'interprétant avec quatre traits de « caractères » : mou, dur, tordu, éclaté.
Chaque sculpture réalisée dans un matériau différent (bois, métal, plâtre, carton) nécessite l'apprentissage de techniques variées et de ses techniques associées.

OBJECTIFS

* Acquérir les principes de base nécessaires à une pratique sculpturale en relation avec les différents ateliers techniques de l'ISBA (bois, métal, plâtre, carton).

MÉTHODE

Projet individuel. l'outil s'organise à partir d'énoncés, de contexte de travail, de propositions qui nécessitent l'expérimentation, la réflexion et l'orientation personnelle des réponses plastiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu, discussions individuelles et collectives mettant en lumière les enjeux, les processus, les réussites et difficultés rencontrées. Mise en situation des sculptures sous forme d'une exposition collective.

☐ ART ☐ TRANSVERSAL ☒ D.G.

✱ ATLAS ANACHRONIQUE • JULIETTE NIER

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Dans cet outil, les étudiant·es sont introduits à la typographie et à son histoire, à travers différents courts exercices : dessins de pictogrammes, composition typographique, mise en page… Comme une métaphore des routes que l'on parcourt, où l'on croise panneaux de signalisation et typographie vernaculaire, il s'agira de comprendre les origines des signes graphiques qui habitent nos espaces quotidiens. Les étudiant·es sont invité·es à produire différents objets graphiques et découvrir ainsi les rouages ✱ des formes de l'écriture. L'ensemble des productions aboutira à la production d'une édition collective qui réunira textes et productions graphiques.Le cours peut s'imaginer en résonance avec les cours d'histoire de l'art, en utilisant les textes et corpus d'œuvres produits par les étudiant·es.

OBJECTIFS

✱ Identifier et décoder les origines historiques et culturelles des signes graphiques et typographiques.
✱ Maîtriser des outils d'expression typographique.
✱ Produire des objets graphiques variés en explorant différentes manières de dessiner et de manipuler l'écriture.
✱ Coordonner la production d'une édition collective.

MÉTHODE

Présentation de références, conversation autour d'objets graphiques. Exercices individuels sur chaque séance, rassemblés ensuite dans un projet d'édition collective façonné lors du rendu.

ÉVALUATION

Contrôle continu et présentation collective. Investissement et suivi, prises de risques/ capacité à expérimenter, progression, écoute et soin du collectif.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

{Exposition} ALESSANDRINI Jean, *Aventures Alphabétiques*.

CRICKX Research Group. (2022). *Publi Fluor : Affaires de lettre à Bruxelles*. Surfaces utiles.

Dunlop, C., & Cortázar, J. (1983). *Les Autonautes de la cosmoroute : Un voyage intemporel Paris-Marseille*. Gallimard.

Ingold, T. (2013). *Une brève histoire des lignes*. Zones Sensibles.

Massin. (2003). *La lettre et l'image*. Gallimard.

Pané-Farré, P. (2016). *Soirée Fantastique*. Institut für Buchkunst.

Neurath, O. (2019). *Des hiéroglyphes à l'isotype : Une autobiographie visuelle*. B42.

☐ ART ☐ TRANSVERSAL ☒ D.G.

✱ INTRODUCTION AU DESIGN GRAPHIQUE • A. MAILLOT-MOREL, C. GAUDARD, J. NIER, D. MUTEL

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce cours initie aux fondamentaux du design graphique à travers l'expérimentation des formes, des images, des mots et des supports, sous la forme d'exercices courts réalisés à chaque séance. Les étudiant·es apprendront à développer une réflexion visuelle et à organiser leurs productions autour d'une intention en lien avec les pratiques contemporaines. Ils et elles découvriront également les principaux outils et notions du design graphique (typographie, relation texte/image, mise en page, édition, impression et mise en espace) afin de se familiariser avec le vocabulaire propre au champ graphique.

OBJECTIFS

✱ Savoir analyser et s'approprier une consigne.
✱ Développer une démarche de recherche et d'expérimentation généreuse.
✱ Découvrir, apprendre et comprendre les fondamentaux du vocabulaire graphique.
✱ Identifier et analyser des créations contemporaines afin de commencer à construire ses références.

MÉTHODE

Les sujets sont présentés et lus collectivement, puis discutés en groupe. Des rendez-vous individuels sont ensuite organisés.
Chaque fin de séquence se conclut par une présentation suivie d'un échange collectif.

ÉVALUATION

Contrôle continu, capacité d'appropriation de l'exercice, méthodologie de travail, assiduité au cours et investissement.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Ambrose, G., & Harris, P. (2009). *Composition et mise en page*. Pyramyd.

Dimos, A. (Dir.). (s. d.). *Back Cover*. B42.

Enckell Julliard, J. (2010). *Voici un dessin suisse*. Les Presses du réel.

Gargiani, R. (2007). *Archizoom Associati 1966-1974*. Electa.

Harmsen, L., & Kahl, J. (2024). *X/100 : Expect Nothing, Appreciate Everything*. Slanted Publishers.

Müller-Brockmann, J. (2015). *Pioneer of Swiss Graphic Design*. Lars Müller Publishers.

Reinfurt, D. (2024). *Un nouveau programme pour le design graphique*. Éditions 205.

Schmidt, P., & Stattmann, N. (2009). *Unfolded*.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

LA FORME SOMBRE • GÉRALDINE PASTOR-LLORET

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

À partir d'un dessin d'observation, les étudiant·es seront amené·es à questionner le plein et le vide, la forme et la contreforme, le travail du contour et de la silhouette, le dessin par masse, par lumière, par découpe tout en affirmant peu à peu une écriture à soi. Une attention particulière sera portée aux questions de cadrage, de volume, de présence et de mise en espace. Les changements d'échelle, jusqu'au format 1:1 et au dessin « plus grand que soi », permettront d'engager le corps dans et d'explorer de nouvelles postures de travail. Les étudiant·es concevront également leurs propres supports et outils afin d'enrichir les gestes et les rendus. Les propositions permettront d'aborder la multiplicité du dessin. L'ensemble des projets sera nourri par des références artistiques et une réflexion critique sur les productions réalisées.
Sujet 1 : Forme et contreforme
Sujet 2 : Silhouette
Sujet 3 : Plus grand que soi

OBJECTIFS

* Par le dessin, observer, analyser et mettre en œuvre les rapports de formes, de proportions, de pleins et de vides.
* Expérimenter différentes techniques de représentation (trait, dessin par masses, découpe, geste continu, travail de la lumière) afin de traduire les volumes et les perceptions visuelles.
* Explorer les variations d'échelle pour passer du petit au « plus grand que soi ». Inventer la mise en espace du travail en expérimentant différentes techniques d'accrochage.
* Penser, concevoir et fabriquer ses supports et ses outils en fonction des sujets proposés.
* Expérimenter différentes manières d'engager le corps à travers différentes postures de travail.
* Documenter les différentes expérimentations plastiques afin d'évaluer l'évolution du processus de travail pour chacun des sujets donnés.

MÉTHODE

Le cours s'organise autour de productions individuelles, de phases d'expérimentations en atelier et de mises en commun des réalisations. Les étudiant·es seront amené·es à présenter, discuter et argumenter leurs choix plastiques à partir des travaux réalisés. La fiche d'auto-évaluation devra rendre compte du processus de travail, des différentes expérimentations et des références croisées en cours d'élaboration.

ÉVALUATION

Assiduité et implication dans les propositions. Capacité à mobiliser les outils et les méthodes proposés. Développer une recherche et une expérimentation plastique personnelle. Analyser son travail au regard des références artistiques étudiées. Évaluer sa progression à l'aide d'une grille critériée d'auto-évaluation distribuée au commencement des différents projets.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES*

Alberro, A. (2016). *Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin*. Phaidon France.
/ 1.290 VIT

Rondeau, C., & Champenois, A. (2025). *Dessin*. Collection Antoine de Galbert.
/ 1.62 GAL

Soyer, B. (2022). *Dessin dans l'art contemporain*. Pyramyd.
/ 1.2 SOY

Roven. (s. d.). Revue critique consacrée au dessin contemporain.
/ en réserve

The Drawer. (s. d.). Revue consacrée au dessin contemporain.
/ 1.290 DRA

* / DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ISBA.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

LA FORME SOMBRE 1, FORME & CONTREFORME • GÉRALDINE PASTOR-LLORET

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

En partant d'un objet ou d'une forme observée dans l'espace, les étudiant·es seront amené·es à identifier et analyser les relations entre formes et contreformes.
Iels expérimenteront différentes modalités de dessin : dessiner par masse en évitant le contour de la forme, dessiner avec la lumière et non les ombres afin de comprendre et restituer les volumes, dessiner en découpant d'un seul geste, comme Matisse, « dessiner dans la couleur ».
Il sera proposé d'agrandir les gestes et les découpes, d'expérimenter les rapports d'échelle tout en accordant autant d'importance à la forme qu'à la contreforme.
Les étudiant·es constitueront un dossier qui documentera et évaluera toutes les expériences menées pour ce projet.
Le cours aboutira à la réalisation d'un dessin visant à concevoir le portrait d'une peinture à venir.

OBJECTIFS

* Par le dessin, observer, analyser et mettre en œuvre les rapports entre formes et contreformes.
* Expérimenter différentes techniques de représentation (dessin par masses, découpe, geste continu, travail de la lumière) afin de traduire les volumes et les perceptions visuelles.
* Explorer les variations d'échelle afin de déterminer une forme qui sera le patron pour le châssis de forme.
* Documenter les expérimentations plastiques dans un dossier de recherche permettant d'évaluer l'évolution du processus de travail.
* Faire le dessin du portrait d'une peinture à venir, dans une représentation qui prendra en compte sa mise en espace.

MÉTHODE

Le cours s'organise autour de productions individuelles, de phases d'expérimentations en atelier et de mises en commun des réalisations.
Les étudiant·es seront amené·es à présenter, discuter et argumenter leurs choix plastiques à partir des travaux réalisés.
Une forme découpée sera ensuite sélectionnée et transformée en support préparatoire pour un châssis de forme.
Cet enseignement constitue une préparation au cours de peinture The Shape of Paint to Come proposé par Laure Wauters et Hugo Schüwer-Boss.
La fiche d'auto-évaluation devra rendre compte du processus créatif, des différentes expérimentations et des références croisées en cours d'élaboration.

ÉVALUATION

Assiduité et implication dans les propositions. Capacité à mobiliser les outils et les méthodes proposés. Développer une recherche et une expérimentation plastique personnelle. Analyser son travail au regard des références artistiques étudiées. Évaluer sa progression à l'aide d'une grille critériée d'auto-évaluation distribuée au commencement des différents projets.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES*

Alberro, A. (2016). *Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin*. Phaidon France.
/ 1.290 VIT

Arp, H. (s. d.). *Art Is Arp : Dessins, collages, reliefs, sculptures, poésie*. Musée de Strasbourg.
/ 0.62 ARP

Bouroullec, R. *Les dessins quotidiens*

Castellan, E. (s. d.). Site officiel. https://emmanuellecastellan.net/

Didi-Huberman, G. (s. d.). *Génie du non-lieu : Air, poussière, empreinte, hantise*.
/ 0.62 DID

Dziuba, V. (s. d.). Site officiel. https://www.vanessadziuba.com/

Matisse, H. (s. d.). *Écrits et propos sur l'art*.
/ 0.63 MAT

Parmiggiani, C. (s. d.) *Les dessins à la fumée*. Collection n°4 & The Drawer

Rodin, A. (s. d.). *Dessins et aquarelles*.
/ 1.62 ROD

Sillman, A. (s. d.). Notes sur la question de la forme. Dans *Faux pas : Écrits et dessins*. The Drawer.
/ 1.290 DRA 15

* / DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ISBA.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

LA FORME SOMBRE 2, SILHOUETTE • GÉRALDINE PASTOR-LLORET

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Selon la définition du CNRTL, une silhouette est le « contour d'un objet vu de côté ». C'est aussi « un portrait, un profil exécuté en suivant simplement le contour du visage. » Une silhouette serait donc une forme découpée, posée sur un fond. Elle serait le contour d'une forme projetée, elle serait possiblement une ombre.
Dans ce sens, le dessin de la silhouette pourrait ne pas complètement cerner la forme, il pourrait offrir un contour de forme plus flou, devenir une présence singulière.
Suite à une séance de modèle vivant pendant laquelle les étudiant·es dessineront d'un seul trait et selon des consignes de verbes d'action, l'objectif final sera de sélectionner un dessin afin de transformer une observation en silhouette. Cette figure sélectionnée prendra en compte des choix de cadrage, de posture et de narration.
Iels seront ensuite conduit·es à concevoir un environnement pour cette silhouette en travaillant le fond, la mise en scène et la mise en espace.
La question de l'échelle permettra d'expérimenter le passage du dessin à un environnement à taille réelle et d'adapter leurs silhouettes au format 1:1.

OBJECTIFS

* Observer et analyser la notion de silhouette dans le choix des poses afin d'envisager les relations entre contour, présence, ombre et espace.
* Dessiner d'un seul trait, avec des consignes de verbes d'action tout en expérimentant les poses et les gestes.
* Transformer une observation dessinée en silhouette. Tenir compte du cadrage, de la posture et de la narration convoquée.
* Concevoir un environnement visuel pour sa silhouette qui prenne en compte les interactions entre figure et espace.
* Fabriquer un support pour maintenir la silhouette à distance du fond.
* Adapter une production graphique au format 1:1, expérimenter le passage du croquis à un environnement à taille réelle.

MÉTHODE

Le projet se développera en binôme afin que chaque étudiant·e puisse tour à tour observer, poser et collaborer à la réalisation des silhouettes.
Par binôme, les étudiant·es seront amené·es à concevoir des fonds (arrières plans) communs, à mettre en relation leurs productions et ensuite à expérimenter une scénographie collective dans l'espace de la salle de dessin.

Un suivi continu des projets permettra des temps d'échange pour analyser et préciser les choix plastiques.
La fiche d'auto-évaluation devra rendre compte du processus créatif, des différentes expérimentations et des références croisées en cours d'élaboration.

ÉVALUATION

Répondre aux exercices proposés (séance de modèle vivant et consignes données). S'impliquer dans les expérimentations individuelles et collectives, capacité à travailler en binôme et en groupe. Développer une recherche plastique cohérente tout en adaptant les productions au grand format et à l'espace. Mettre en relation les réalisations avec les références artistiques étudiées. Évaluer sa progression à l'aide d'une grille critériée d'auto-évaluation distribuée au commencement du projet.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES*

Alberro, A. (2016). *Vitamine D : Nouvelles perspectives en dessin*. Phaidon France.
/ 1.290 VIT

Blais, J.-C. (s. d.). {Œuvres}.

Kentridge, W. (s. d.). *William Kentridge : Cinq thèmes*. Jeu de Paume.
/ 0.62 KEN

Pétrovitch, F. (s. d.). Françoise Pétrovitch (Catalogue d'exposition). Musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole.
/ 0.62 PET

Platon. (s. d.). *La République* (Livre VII).

Soyer, B. (2022). *Dessin dans l'art contemporain*. Pyramyd.
/ 1.2 SOY

Rondeau, C., & Champenois, A. (2025). *Dessin*. Collection Antoine de Galbert.
/ 1.62 GAL

Roven. (s. d.). Revue critique consacrée au dessin contemporain.
/ en réserve

The Drawer. (s. d.). Revue consacrée au dessin contemporain.
/ 1.290 DRA

Walker, K. (s. d.). My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love.
/ 1.62 WAL

* / DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ISBA.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

LA FORME SOMBRE 3, PLUS GRAND QUE SOI • GÉRALDINE PASTOR-LLORET

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

À partir d'un sujet identifié (fleurs, motif floral) et après une séance de croquis rapides, les étudiant·es seront amené·es à dessiner en grand format, en plus grand que soi. Iels pourront ainsi mesurer les enjeux du changement d'échelle. Iels devront concevoir et fabriquer un support de très grand format ainsi qu'un outil de dessin adapté à cette échelle. De nouvelles postures et modalités de travail seront proposées (travailler à la verticale, en face à face, à l'horizontale, au sol, à distance du support…), les étudiant·es apprendront à mobiliser leur corps autrement pour dessiner.
Selon les supports réalisés, des techniques liquides et picturales seront sollicitées afin de déployer les gestes et les accidents. Les étudiant·es seront enfin invité·es à évaluer et mettre en perspective leurs productions au regard des références artistiques étudiées, en envisageant également l'outil fabriqué comme une forme sculpturale potentiellement exposable.

OBJECTIFS

* Dessiner en plus grand que soi, observer et analyser les effets du changement d'échelle dans le dessin.
* Concevoir et fabriquer un support de très grand format ainsi qu'un outil de dessin adapté aux contraintes physiques et plastiques de cette échelle.
* Expérimenter différentes postures et modalités de travail afin de mobiliser le corps.
* Évaluer et contextualiser les productions réalisées en les mettant en relation avec des références artistiques.
* Proposer un accrochage qui intègre l'outil fabriqué comme un objet sculptural pouvant être montré au même titre que son dessin.

MÉTHODE

Projet individuel articulé en plusieurs étapes de recherche et d'expérimentation. Les étudiant·es seront encouragé·es à engager le corps dans le travail du dessin, à penser et concevoir leurs outils. L'accrochage collectif pourra prendre la forme d'une exposition présentée lors des JPO (à voir en fonction du calendrier de l'évènement).
La fiche d'auto-évaluation devra rendre compte du processus de travail, des différentes expérimentations et des références croisées en cours d'élaboration.

ÉVALUATION

Être assidu·e et engagé·e dans les séances de travail et la pratique du dessin d'observation.

Rendre compte de manière cohérente de l'évolution de sa démarche graphique. Tenir sur la durée un carnet de dessin envisagé comme un espace de recherche. Veiller à ce qu'il soit riche d'expériences et soigné. Trouver des solutions plastiques pour sortir les dessins du carnet, préparer une exposition collective et sa diffusion. Évaluer sa progression à l'aide d'une grille critériée d'auto-évaluation distribuée au commencement du projet.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES*

Chastang, C. (s. d.). Site officiel. https://camillechastang.org/

Dziuba, V. (s. d.). Site officiel. https://www.vanessadziuba.com/

Grébert, M. (s. d.). *Pourquoi les fleurs.* / 0.43 GRE

Luxemburg, R. (s. d.). *Herbier de prison (1915-1918).* / 8.90 LUX

Martella, M. (s. d.). *Fleurs.*

The Drawer. (s. d.). *Volume 21 : Wall Drawings.*

Tuttle, R. (s. d.). *Dessins et peintures.* {Œuvres}.

Georgia O'Keeffe. (s. d.). *Catalogue d'exposition.* Centre Pompidou. / 2.62 OKE

Henri Matisse - Ellsworth Kelly : Dessins de plantes. (s. d.). *Catalogue d'exposition.* Centre Pompidou. / 1.43 MAT

William Morris : L'art dans tout. (s. d.). *Catalogue d'exposition.* La Piscine, Roubaix. / 0.62 MOR

* / DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ISBA.

☐ ART ☐ TRANSVERSAL ☒ D.G.

✱TYPOGRAPHIE MUTANX*** • MARTHA SALIMBENI

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☒ PONCTUEL

CONTENU

En prenant pour point de départ une recherche intuitive et critique sur la polyphonie des formes typographiques qui nous entourent, ce projet invite les étudiant·es de 1ère année à appréhender les normes de lectures à travers des yeux neufs, affranchis d'un prisme de genre unilatéral et inéquitable. Les étudiant·es commenceront par récolterez des typographies pour constituer leurs propre collection, iels identifieront leurs usages pour en proposer un « *reenactment* » et des déclinaisons hybrides. Les étudiant·es interrogeront l'adresse des mots et deviendront des typographes engagé·es dans leurs contenus pour valoriser et diffuser l'écriture de leurs propres récits.
Ce cours est une introduction au dessin de caractère typographique par la recherche et la conception de glyphes post-binaire. Appréhender, par l'expérimentation et la pratique, la multitude de possibilités d'inclusivité dans le langage. Prendre conscience du potentiel expressif des formes typographiques et de leur composition sur différents supports dédiés.

OBJECTIFS

* Pratiquer le dessin de caractère et aiguiser son regard typographique.
* Formuler ses propres critiques depuis un point de vue situé.
* Faire groupe.
* Développer un travail personnel au sein du collectif dans le cadre d'un projet éditorial.
* Approfondir ses connaissances en terme d'outils graphiques et éditoriaux.

MÉTHODE

Projet individuel et collectif et sessions de recherche et d'arpentage typo. Présentations et discussions autour de références du dessin de caractère. Présentation orale des travaux réalisés et création d'un comité éditorial pour la conception de l'objet imprimé.
Atelier de production en salle info, familiarisation avec le travail pré-presse et l'utilisation des machines.

ÉVALUATION

Auto-évaluation suivant ces 5 critères (notés sur 4 pour une note totale sur 20)

Conditions De Travail
Curiosité / Horizons
Ouverture / Écoute / Attention
Projet
Empirisme / Expériences

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Bye Bye Binary. (s. d.). *Typothèque*.

Circlude, C. (2023). *La typographie post-binaire*. B42.

{Podcast} Avec La Langue. (2024, 29 janvier). *Post-binarisme politique avec Camille Circlude* (Épisode 1).

☐ ART ☒ TRANSVERSAL ☐ D.G.

✱ PRATIQUE MULTI-SENSORIELLE (EN ANGLAIS) • EMILIE McDERMOTT

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Le cours de pratiques multisensorielles propose une exploration du corps comme lieu de perception, d'incarnation et de création. À travers la performance, l'olfaction et d'autres approches sensorielles, les étudiant·es expérimentent différentes manières d'habiter un espace, d'activer une présence et de construire une expérience sensible. Le cours privilégie l'expérimentation, le processus et la recherche personnelle, tout en encourageant les échanges collectifs et la réflexion critique. Les réalisations peuvent prendre des formes variées, telles que des performances, des installations, des dispositifs olfactifs, des vidéos ou des formes hybrides. Les enseignements sont principalement dispensés en anglais afin de développer progressivement le vocabulaire artistique et les capacités d'échange dans un contexte international.

OBJECTIFS

✱ Développer une culture de l'olfaction dans l'art contemporain.
✱ Expérimenter des pratiques artistiques fondées sur le corps, la performance et les expériences multisensorielles.
✱ Développer une recherche plastique personnelle à partir de l'observation, de l'expérimentation et de l'incarnation.
✱ Concevoir des dispositifs artistiques mobilisant les sens et interrogeant la perception du public.
✱ Présenter et analyser son travail en anglais dans un contexte de création et de collaboration.

MÉTHODE

Projets individuels et collectifs, ateliers de production et expérimentations sensorielles. Le cours alterne recherche, exploration matérielle, échanges critiques et présentations orales. Des références artistiques contemporaines accompagnent le développement des projets. Une partie des discussions et restitutions se fait en anglais.

ÉVALUATION

Évaluation en contrôle continu à partir de l'implication dans les expérimentations, de l'évolution des recherches et de la qualité des propositions produites. Les présentations orales, la participation aux échanges critiques et la capacité à articuler une démarche personnelle sont également prises en compte. Un projet de semestre sera à présenter à la fin du semestre.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Barré, S. (s. d.). *L'Odeur de l'art*.

Margolles, T. (s. d.). {Œuvres}.

Oliveros, P. (s. d.). {Œuvres et écrits}.

Rancière, J. (2000). *Le partage du sensible : Esthétique et politique*. La Fabrique.

Sekiguchi, R. (s. d.). *L'Appel des odeurs*.

Tolaas, S. (s. d.). {Œuvres}.

Ukeles, M. L. (s. d.). {Œuvres}.

Yi, A. (s. d.). {Œuvres}.

+ Références issues des pratiques sonores, olfactives, performatives et des approches critiques du corps, du soin, du travail et des politiques de la perception.

32

☐ ART ☒ TRANSVERSAL ☐ D.G.

SÉMINAIRE PROPÉDEUTIQUE • RAINER OLDENDORF

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Le terme propédeutique, au-delà sa signification selon le dictionnaire*, est ici entendu comme une métaphore pour la pratique artistique.

*... PROPÉDEUTIQUE... n. f.
(1876 ; all. Propädeutik, du gr. paideuein « enseigner »). {...} Enseignement préparatoire en vue d'études plus approfondies. {...}, Le Petit Robert, Paris, 1989, p.1547.

OBJECTIFS

* Pratique artistique.

MÉTHODE

Rendez-vous individuel et atelier collectif.

ÉVALUATION

Continuité

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Références contextuelles et appliquées aux réalisations des étudiant·es.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

PAYSAGES, STILL LIFE & DIORAMAS DE L'ANTHROPOCÈNE • LAURE WAUTERS

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce cours propose d'aborder la peinture à travers certains de ses genres historiques et d'en proposer une variation réinvestie, déplacée, réinventée… à l'aube des regards, considérations et des outils actuels.
Peinture sur le motif, relevés prélevés retravaillés à l'atelier, visions nocturne ou thermique, décors générés par ordinateur, réalités virtuelles, etc. : les peintres contemporain·nes s'emparent de ses outils pour décrire leur attachement au paysage, leur inquiétude ou l'artificialisation des relations que l'humain entretien avec elle : fétichisation, domination, mise à distance. En s'appuyant sur les serres voisines, il sera question ici de proposer une peinture qui mette en tension ces enjeux.

OBJECTIFS

* Analyser comment les artistes contemporain·es réinventent les liens entre peinture et image à travers différents dispositifs visuels, et identifier les références de ce champ.
* Comparer les usages contemporains de la photographie en peinture, en distinguant ses fonctions de document, de matériau plastique et d'outil de composition.
* Expérimenter à partir de relevés, de séances sur le motif, de photographies ou de collages numériques afin d'explorer les altérations, les traces du temps et des outils de production variés.
* Concevoir une proposition picturale personnelle articulant peinture et photographie, en intégrant le cadrage, l'altération ou le glitch comme leviers de réflexion plastique et critique.

MÉTHODE

Présentation collective, atelier de production, suivi et restitution.

ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, participation aux échanges, qualités d'écoute.
Expérimentation technique et formelle, degré d'aboutissement du travail.
Autonomie : être capable de poursuivre le travail entre les séances en tirant parti des échanges avec l'ensemble de l'atelier (enseignant·es et étudiant·es).

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

{Revue} Adamo, A. (2025). *Sur le motif.* Artpress, 531.

{Revue} Ardenne, P. (2025). *Quel art pour l'anthropocène ?* Artpress, 531.

☒ ART ☐ TRANSVERSAL ☐ D.G.

LE MÉDIUM PHOTOGRAPHIQUE DANS LA PEINTURE CONTEMPORAINE • LAURE WAUTERS

☒ OUTIL ☐ INITIATION ☐ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

L'infidélité aux images : le médium photographique dans la peinture contemporaine
Depuis l'apparition de la photographie, la peinture a dû redéfinir ses enjeux : représenter le réel, construire une image, produire une présence. Aujourd'hui, les artistes utilisent la photographie non seulement comme document ou référence, mais aussi comme outil de composition, sujet de réflexion et matériau plastique à part entière. « La prise de vue permet de saisir et retenir ce qui deviendra un sujet de peinture, mais aussi de préconditionner l'image en définissant un cadrage ». Au delà du document, la photographie devient objet matériel avec ses altérations, sa patine, ses rayures, ses bugs, ses glitch…

OBJECTIFS

* Analyser comment les artistes contemporain·es réinventent les liens entre peinture et image à travers différents dispositifs visuels, et identifier les références de ce champ.
* Comparer les usages contemporains de la photographie en peinture, en distinguant ses fonctions de document, de matériau plastique et d'outil de composition.
* Expérimenter à partir de relevés, de séances sur le motif, de photographies ou de collages numériques afin d'explorer les altérations, les traces du temps et des outils de production variés.
* Concevoir une proposition picturale personnelle articulant peinture et photographie, en intégrant le cadrage, l'altération ou le glitch comme leviers de réflexion plastique et critique.

MÉTHODE

Présentation collective, atelier de production, suivi et restitution.

ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, participation aux échanges, qualités d'écoute.
Expérimentation technique et formelle, degré d'aboutissement du travail
Autonomie : être capable de poursuivre le travail entre les séances en tirant parti des échanges avec l'ensemble de l'atelier (enseignant·es et étudiant·es)

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Borremans, M. (s. d.). {Œuvres}.
Champenois, A. (2026). Texte pour l'exposition *Almost Tender* de Grégory Sugnaux. Ferme de la Chapelle.

Chateigné Tytelman, Y. (2026). Texte sur l'exposition *Still Leben* de Myriam Cahn.

Cudahy, A., & Gribbon, J. (2023). *Conversation. Catalogue d'exposition*. Musée des beaux-arts de Dole.

De Chiara, C. (s. d.). {Œuvres}.

Ghaddab, K. (2020). *Album* de Mireille Blanc. *Catalogue d'exposition*. Centre d'art de Juvisy.

Ghaddab, K., & Mathieu, R. (2025). *Peinture & numérique : Pratiques et enjeux contemporains*. ESADSE.

Richter, G. (s. d.). {Œuvres}.

Tuymans, L. (s. d.). {Œuvres}.

☐ ART ☒ TRANSVERSAL ☐ D.G.

ANACHRONISMES — POUR UNE HISTOIRE DE L'ART AU PRÉSENT • CLAIRE KUENY

☐ OUTIL ☐ INITIATION ☒ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

L'histoire de l'art, discipline qui prend forme en occident aux 18e et 19e siècles (en parallèle au développement de l'archéologie, des bibliothèques et des musées publics) est un assemblage d'histoires, une construction de savoirs accumulés et situés, voire, comme le défendent les historiennes de l'art et penseuses féministes et décoloniales (POLLOCK Griselda, PARKER Roszika, COSTE-LEWIS Robin,...), une idéologie.
L'histoire de l'art est pourtant essentielle à l'inscription du travail artistique des étudiant·es dans une histoire et dans le champ de l'art. Elle est aussi essentielle à la compréhension du présent, qui s'éclaire, aussi, à la lueur du passé.
Pour cela, nous proposons de pratiquer l'histoire de l'art de manière anachronique. Car « *la pratique de l'anachronisme permet de comprendre la manière dont sont fabriqués les récits historiques, et d'en découdre avec la prétendue neutralité et objectivité historique. Pratiquer l'anachronisme aujourd'hui apparaît alors comme un outil puissant, nécessaire à une compréhension politique, critique, émancipatrice de l'histoire de l'art* ».
(GOLSENNE Thomas, *Perspective*, INHA, 2025.)

OBJECTIFS

Une initiation à l'histoire de l'art à travers une approche joyeuse, critique et contemporaine de la discipline qui a pour but de permettre aux étudiant·es :

- De reconnaître et découvrir des oeuvres de différentes époques et contextes historiques.
- D'avoir connaissance du cadre historiographique de l'art occidental, pour éveiller l'esprit critique.
- D'articuler la pratique de l'histoire de l'art aux pratiques artistiques de l'école.

MÉTHODE

Cet outil s'organise sous la forme d'un cours magistral et d'un cycle de projection de films.

ÉVALUATION

Contrôle continu, basé sur la présence, la participation et l'implication dans le cadre du cours. Une attention particulière sera portée sur les prises de notes des étudiant·es pendant le cours. (Un carnet de notes spécifique est attendu pour le cours d'histoire de l'art et servira d'appui à une discussion sur l'enseignement à la fin du semestre).

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Arasse, D. (2003). *Heurs et malheurs de l'anachronisme*. Gallimard.

Cole, T. (2025). *Vibrato*. Éditions Zoé.

Diop, M. (Réalisatrice). (2024). *Dahomey* {Film}.

Lewis, R. C. (2025). *Odyssée de la Vénus noire*. Gallimard.

Maillet, C., & Golsenne, T. (2022). *Un Moyen Âge émancipateur*. Même pas l'hiver.

Murat, L. (2025). *Toutes les époques sont dégueulasses*. Verdier.

Parker, R., & Pollock, G. (2024). *Maîtresses d'autrefois : Femmes, art et idéologie*. Les Presses du réel. (Ouvrage original publié en 1981.)

Savoy, B. (2024). *À qui appartient la beauté ?*. La Découverte.

Schalansky, J. (2023). *Inventaire des choses perdues*. Ypsilon.

Sciamma, C. (Réalisatrice). (2019). *Portrait de la jeune fille en feu* {Film}.

☐ ART ☒ TRANSVERSAL ☐ D.G.

ANACHRONISME — TD
ÉCRITURE ET MÉTHODOLOGIES • CLAIRE KUENY

☐ OUTIL ☐ INITIATION ☒ THÉORIE

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce TD est étroitement articulé à deux autres outils :
1. le cours magistral « Anachronismes. Pour une histoire de l'art au présent ». Il en est le prolongement pratique, et se formalise par un accompagnement suivi du travail à produire pour le semestre, en demi-groupes.
2. l'outil d'initiation au design graphique « atlas anachronique », qui travaille à la production d'un objet imprimé collectif, à partir du contenu textuel et visuel développé dans le cadre du TD d'histoire de l'art.

OBJECTIFS

* Se familiariser avec les recherches bibliographiques et historiques, en se servant des outils et ouvrages disponibles au sein de la bibliothèque de l'école.
* Développer son regard, en travaillant l'exercice de la description d'oeuvres.
* Découvrir la méthodologie d'analyse iconographique et de l'image.
* Être capable d'inscrire un document visuel dans un contexte précis.
* Produire une forme écrite sensible à partir des éléments factuels et historiques recherchés.

MÉTHODE

Le TD s'organise en deux temps : un temps court de partage des consignes, d'outils méthodologiques, de références communes, suivi d'un temps d'accompagnement individuel des étudiant·es. Le format se rapproche ainsi d'un cours en atelier. Ainsi, après un temps collectif bref, les étudiant·es travaillent en autonomie à la bibliothèque, au développement de leur projet. Des rendez-vous individuels se dérouleront au cours de la séance, pour apporter des éléments utiles au développement de leur travail (références, conseils méthodologiques,...).

ÉVALUATION

Dans le cadre de ce TD, il est attendu une production individuelle ou par binôme, qui se matérialise sous la forme d'un texte écrit. Ce texte sera édité dans le cadre de l'outil « atlas anachronique — initiation au design graphique ». Un temps de restitution est prévu à la fin du semestre. En complément à l'évaluation du travail, l'évaluation portera sur la présence, la participation et l'engagement de l'étudiant·es dans le cadre du TD et du travail.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Cf. la bibliographie du cours magistral. Mais également, concernant des aspects méthodologiques plus spécifiques :

Blanc, J. (2023). *Les déserteuses*. Éditions Clinamen.

Glorieux, G. (2015). *L'histoire de l'art : Objet, sources, méthodes*. Presses universitaires de Rennes.

Orlando, S. (2024). *La part affective*.

Pächt, O. (2017). *Questions de méthode en histoire de l'art*. Macula. (Ouvrage original publié en 1994.)

12 rue Denis Papin
25000 Besançon

03 81 87 81 30
www.isba-besancon.fr

ISBA
INSTITUT
SUPÉRIEUR
DES BEAUX-ARTS
DE BESANÇON