
CATALOGUE
PÉDAGOGIQUE
ISBA
2026-2027
CYCLES 1 & 2

SOMMAIRE

Introduction au cycle 1 4

Descriptif des cours de deuxième année 5

Descriptif des cours de troisième année 21

Introduction au cycle 2 35

Modules 41

INTRODUCTION AU CYCLE 1

Après une première année en tronc commun Art et Design graphique, qui permet aux étudiant·es d'expérimenter différents médiums, de développer leur culture artistique et de choisir leur orientation, le premier cycle se poursuit en deuxième et troisième années au sein de l'option Art ou Design graphique.

Conduisant au Diplôme national d'art (DNA), conférant le grade de licence, ce cycle accompagne les étudiant·es dans l'acquisition et l'approfondissement des fondamentaux techniques, méthodologiques et théoriques propres à leur formation. Les enseignements articulent outils, modules et temps de travail personnel, auxquels s'ajoutent le suivi de projet, les conférences, les workshops et les rencontres.

Au fil des deux années, les étudiant·es développent leur autonomie, affirment progressivement une démarche personnelle et construisent un regard critique sur leur pratique et son contexte.

La troisième année constitue l'aboutissement de ce premier cycle : elle est consacrée à la consolidation d'un corpus de travaux cohérent et à la formulation d'une problématique, en vue de la présentation du travail devant un jury.

DESCRIPTIFS DES COURS DE 2ÈME ANNÉE

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱PRATIQUE CONTEMPORAINE DE LA PEINTURE • LAURE WAUTERS & HUGO SCHÜWER-BOSS

☒ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

(Se) préparer, faire apparaitre
De la préparation du support à l'apparition de la peinture, de sa présence…
Le premier chapitre, *Le gras du plâtre*, le son du tambour, sera consacré à la préparation du support : encollage, enduction, ponçage, polissage… Penser sa préparation, accorder un soin accru à son support, c'est déjà préparer l'acte de peindre, se mettre en conditions. Cette première partie assez technique et artisanale peut-être considérée comme un outil, préparant nécessairement la seconde partie. En second temps de ce premier volet technique, le chapitre *Réserves et fantômes*, proposera de penser le geste pictural par ajouts autant que par déductions et en accordant une grande écoute à ce qui est déjà présent par le support même.

OBJECTIFS

✱ Connaissance : inscrire sa pratique dans une histoire personnelle et collective ; maitriser le vocabulaire pictural dédié ; enrichir son champs référentiel et trouver sa/ses familles d'artistes
✱ Compétences opérationnelles (savoir-faire) : devenir familier·e des principes (simples) de chimie en peinture et maitriser leur mise en œuvre (étapes, procédés, proportions, etc.) ; appréhender la dimension matérielle de la peinture, l'interdépendance du geste et du support.
✱ Faire preuve de curiosité, d'attention aux modalités d'apparition du travail, être capable de déplacer sa pratique ; investir l'atelier de peinture et mettre en commun ses acquis.
✱ Compétences comportementales (savoir-être) : S'investir et participer activement aux différentes séances proposées, écouter les présentations de ses camarades, s'intéresser à leur travail ; respecter les temps de parole et la prise de parole de chacun·e ; respecter la diversité des points de vue et des engagements.

MÉTHODE

Travail en atelier avec séance de pratique collectives, notamment autour d'apprentissages techniques et de culture visuelle (en peinture), moments de suivis individualisés et temps d'accrochage et de restitution collectifs.

ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, participation aux échanges, qualités d'écoute et investissement dans les accrochages (les sien·nes comme celleux des autres). Expérimenter des possibles et trouver les techniques au service de la singularité de la pratique, pour poursuivre et ouvrir le travail à l'atelier. Poursuivre le travail entre les séances en tirant parti des échanges avec l'ensemble de l'atelier (enseignant·es et étudiant·es).

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Deleuze, G. (2023). *Sur la peinture : Cours mars-juin 1981*. Les Éditions de Minuit.

Jarman, D. (1994). *Chroma : A book of colour*. Vintage.

Cennini, C. (2014). *Le livre de l'art ou Traité de la peinture*. Ressouvenances. (Œuvre originale rédigée au début du XV^e^ siècle.)

Vasari, G. (s. d.). *Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*. (La première édition italienne date de 1550 ; l'édition remaniée date de 1568.)

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

Sillman, A. (s. d.). *Faux pas : Écrits et dessins*.

Wajcman, G. (2004). *Fenêtre : Chroniques du regard et de l'intime*. Verdier.

Cudahy, A., Cheng, X., Herbelin, N., Chesnier, C., Gribbon, J., Beck, L., et al. (s. d.). *Entretiens*.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
✱ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱DÉRIVES • GÉRALDINE PASTOR-LLORET

✱ OUTIL ☐ THÉORIE

✱ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ✱ ANNUEL

☐ SEMAINE ✱ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Avoir un terrain d'étude sur un temps long et régulier, les étudiant·es adopteront une démarche documentaire et sociologique en s'intéressant tout autant au lieu qu'aux formes et aux êtres qui habitent le lieu. Lors de plusieurs séances, nous nous rendrons à Biome pour dessiner les plantes et tout ce qui s'y trouve. Il s'agira de choisir un point de vue et de répéter régulièrement des gestes. Il s'agira d'observer semaine après semaine les changements, les écarts, les mouvements de ce qui se développe dans la serre.
Un carnet de dessin à couverture rigide sera le témoin de cette observation.
Dans un deuxième temps, les étudiant·es devront imaginer un dispositif pour sortir les dessins du carnet, en les agrandissant, en les déployant dans l'espace, en les documentant, en les racontant…
Les réalisations seront présentées dans un accrochage collectif pour lequel il sera demandé aux étudiant·es de prendre en compte la communication de cet accrochage et du projet.

OBJECTIFS

✱ Par le dessin d'observation, comprendre et relever les transformations de ce qui coexiste dans la serre.
✱ Expérimenter la répétition dans le travail du dessin. Analyser les variations, les écarts et les évolutions perceptibles.
✱ Constituer un carnet de dessin comme outil de recherche et de mémoire visuelle, témoignant d'un processus d'observation continu.
✱ Inscrire son travail en lien avec des références plastiques et théoriques. Présenter ses recherches et les expliciter.
✱ Trouver les moyens de sortir et déployer les dessins hors du carnet. Préparer une exposition et informer sur l'évènement.

MÉTHODE

Le cours s'appuie sur une pratique régulière du dessin d'observation menée dans un même environnement d'étude : les serres de Biome. Les étudiant·es se rendent sur place afin de travailler à partir d'un point de vue choisi au début du semestre et conservé dans la durée. La méthode repose sur la répétition d'une

relation au réel et sur l'expérimentation plastique. Cette régularité permet de développer une perception fine des transformations de ce qui coexiste dans le lieu choisi.
Le carnet de dessin constitue l'outil principal du travail. À la fois espace d'expérimentation, archive et journal d'observation, il rassemble croquis, annotations sensibles et théoriques, variations graphiques et traces du temps et du processus.
Des moments d'échanges collectifs ponctuent le semestre afin de partager les observations, de comparer les expériences de perception et d'accompagner l'évolution des pratiques graphiques de chacun·e.
L'objectif final étant de trouver comment sortir les dessins du carnet pour les rendre autonomes dans un espace d'exposition.

ÉVALUATION

L'évaluation continue reposera sur la capacité des étudiant·es à 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*

Nova, N. (2023). *Exercices d'observation*. Cypres.
/ 9.52 NOV

Zong Mengual, E. (2022). *Apprendre à voir : Le paysage contemporain*. Actes Sud.
/ 0.108 ZHO

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

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

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

Haraway, D. (2020). *Vivre avec le trouble*. Les Éditions des mondes à faire.
/ 9.61 HAR

Reclus, É. (s. d.). *Élisée Reclus, la passion du monde* {DVD}.
/ M 9.40.62 REC

Giraud, T. (2019). *Élisée : Avant les ruisseaux et les montagnes*. La Contre Allée.

Lamarche, F., & Ovize, A. (s. d.). *Lamarche-Ovize* {Site officiel}. https://lamarche-ovize.com

Lamarche-Ovize. (s. d.). *Inventaire*.
/ 1.62 LAM

* / DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ISBA.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱TRACES • ANNA BYSKOV

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Traces est un module qui permet de renforcer, aider, réfléchir et joindre diverses pratiques ensemble afin d'ouvrir une réflexion sur son propre processus de travail et son archivage. L'archive permet d'organiser son travail de multiples façons (la photographie, l'écriture, le dessin, l'installation, la vidéo, la recherche) afin de créer un répertoire de gestes, de formes, de couleurs pour alimenter sa recherche ou déployer l'archive comme système de création et de production.

OBJECTIFS

✱ Enrichir les références artistiques tout en alimentant son travail plastique personnel.
✱ Expérimenter et allier divers médiums ensemble.
✱ Saisir les enjeux de son processus de travail et de son archive.
✱ Saisir les enjeux entre le corps, l'espace et son travail.

MÉTHODE

Rendez-vous collectif autour d'un sujet ou un document préparé. Visionnage et lecture de documentations d'artistes pour alimenter les champs référentiels contemporaine et historiques.Recherche et production à partir du sujet échangé en développant un processus qui allie différents médiums, par exemple, l'écriture et l'oralité comme système d'expression et de présentation à travers le protocole, le mode d'emploi, la partition, le récit, la poésie. Accrochage individuel et collectif.

ÉVALUATION

Contrôle en continu. Curiosité, écoute et échanges avec le travail des autres. Assiduité en cours et les rendus.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

The rebirth of Wonder by Clélia Barbut, Arts Contemporain, 2026

Arts Works: by Jens Hoffmann, Joan Jonas, Thames and Hudson, 2005

Walking from scores by Elena Biserna, Les Presses du réel, 2022

Yoko Ono, En trance, Randers Kunstmusueum, 1990

Exercices d'observation, Nicolas Nova, 2022

Guy de Cointet, The complete plays, Paraguay, 2017

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱SÉMINAIRE PROPÉDEUTIQUE • RAINER OLDENDORF

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ 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.

12

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱EXPANDED NARRATIVES • EMILIE MCDERMOTT & ANNA BYSKOV

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce cours en anglais explore les relations entre performance et cultures visuelles contemporaines. À travers des expérimentations individuelles et collectives, les étudiant·es développent des formes hybrides en lien avec la performance. Le cours interroge les façons dont les corps et les récits circulent dans l'espace public. Les projets s'appuient sur des références issues de l'art contemporain, de la performance et des pratiques intermédia. Le cours alterne pratique, discussions, analyses d'œuvres et présentations orale.

OBJECTIFS

✱ Concevoir des propositions performatives articulant corps, espace, récit et présence.
✱ Expérimenter des formes hybrides mêlant performance, texte, voix, ou dispositif transversal.
✱ Analyser les dimensions sociales, culturelles et politiques des pratiques performatives contemporaines.
✱ Développer une recherche personnelle à partir de références internationales issues de la performance et des cultures visuelles critiques.
✱ Formuler et présenter une démarche artistique en anglais dans un contexte collectif et critique.

MÉTHODE

Projets individuels et collectifs, expérimentations performatives et workshops. Le module alterne recherches pratiques, développement conceptuel, travail du corps et de la présence, discussions critiques et analyses de références contemporaines. Des présentations orales et échanges en anglais accompagnent le développement des projets.

ÉVALUATION

Contrôle continu, participation, implication et rendu semestriel.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Berger, J. (2014). *Voir le voir*. B42. (Réédition française de l'ouvrage issu de la série télévisée Ways of Seeing, publiée à l'origine en 1972.)

Gilman, C. P. (1892). *The yellow wallpaper*.

Piper, A. (s. d.). Œuvres et écrits.

Tsang, W. (s. d.). Œuvres et films.

Steyerl, H. (s. d.). Œuvres et écrits.

Jonas, J. (s. d.). Œuvres et performances.

+ Références issues de la performance, des pratiques queer et décoloniales, des cultures visuelles critiques et des formes intermédia contemporaines

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱DÉPLIÉ • GÉRALDINE PASTOR-LLORET

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

À partir des rayonnages d'une bibliothèque, avoir comme terrain d'étude un livre de son choix. Les propositions dessinées des étudiant·es seront inspirées par le texte autant que par les visuels de ce livre. Comment transformer le texte en visuel ou le visuel en texte, comment réinterpréter les visuels et penser l'écriture comme un dessin à part entière. Le livre est un volume, les dessins réalisés pourront être imprimés, agrandis, projetés afin de les penser en trois dimensions, dans l'espace. Ce cours propose de déployer un livre dans l'espace et d'inventer les supports de ce déploiement.
Les réalisations seront présentées dans un accrochage collectif pour lequel il sera demandé aux étudiantes et aux étudiants de prendre en compte la communication de cet accrochage et du projet.

OBJECTIFS

✱ Par le dessin questionner les relations entre texte et visuel. Envisager l'écriture comme un dessin. Penser les mises en page et les mises en espace.
✱ Constituer un ensemble préparatoire de recherches et d'expérimentations graphiques à partir du livre sélectionné.
✱ Trouver les moyens de déployer dans l'espace cette matière préparatoire en utilisant les ateliers de l'école (impression et construction). Proposer une narration ou un déroulé dans l'espace.
✱ Inscrire son travail en lien avec des références plastiques et théoriques. Présenter ses recherches et les expliciter.
✱ Préparer une exposition collective et informer sur l'évènement.

MÉTHODE

Le cours s'appuie sur une pratique régulière et expérimentale du dessin et de l'écriture développée à partir d'un document choisi (en l'occurence un livre de la bibliothèque). Il sera proposé d'utiliser et d'expérimenter les outils de l'école mais aussi les moyens mis à disposition pour agrandir, changer les formats et les supports.
Des moments d'échanges collectifs ponctuent le semestre afin de partager les observations, de comparer les expériences et d'accompagner l'évolution des pratiques graphiques de chacun·e.
L'objectif final étant de trouver comment

déployer ses dessins dans l'espace et proposer une narration ou un déroulé précis.

ÉVALUATION

L'évaluation continue reposera sur la capacité des étudiant·es à 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

Merlini, L. (s. d.). *La traversée de ma bibliothèque*.
/ 0.63 MER

The Drawer. (s. d.). *Volume 21 : Wall drawings*.
/ 1.290 DRA

Bauer, M. (s. d.). *The collector*.
/ 1.62 BAU

Trouvé, T. (2020). *Le grand atlas de la désorientation*. Paris Musées.
/ 0.62 TRO

Lamarche-Ovize. (s. d.). *Lamarche-Ovize* {Site officiel}. https://lamarche-ovize.com

Lamarche-Ovize. (s. d.). *Inventaire*.
/ 1.62 LAM

Benchamma, A. (s. d.). *Dark matter*. Templon.
/ 1.62 BEN

Hriech, C. (s. d.). Œuvres et installations. Galerie Anne-Sarah Bénichou.

Léger, A. (s. d.). Œuvres. Galerie Bernard Jordan.

Aleksiejew, L. (s. d.). Œuvres. Galerie Bernard Jordan.

Hentgen, H. (s. d.). Œuvres. Galerie Bernard Jordan.
/ 0.62 HIP

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱SHOW DON'T TELL • JULIETTE NIER & MARTHA SALIMBENI

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

En prenant pour point de départ le film de Laura Poitras «Toute la beauté et le sang versé », qui formule une rétrospective intime du travail, de la vie et des engagements de l'artiste Nan Goldin, nous proposons une trame de cours aux étudiant·es de 2ème année communication visuelle en plusieurs étapes d'apprentissage au fil des deux semestres. Nous commencerons par explorer les potentialités narratives de l'assemblage d'images dans un projet individuel de diaporama, avec une restitution collective permettant au groupe de s'exercer aux formats de présentation (orale, performative, sonore...). Nous aborderons ensuite chacuns des outils de design graphique (conception typographique, éditorialisation, mise en page...) en proposant au groupe la conception d'une publication collective qui cataloguera l'ensemble des projets de diaporama conçus au 1er semestre. Cette étape de travail comprendra également une approche collective des formes d'écriture et d'énonciation relatives aux projets. Pour finir, un « Show » public aura lieu à l'issue du 2ème semestre pour présenter les productions de l'année sous des formes vivantes et « spectaculaires ». Cette dernière étape du projet inclura un apprentissage de l'organisation événementielle aux étudiant·es (recherche d'un lieu d'exposition, logistique, accueil des publics, communication de l'événement, animation du Show...).

OBJECTIF

- Construire et structurer des formes nouvelles de narrations visuelles
- Maîtriser des outils numériques pour développer des formes éditoriales plurielles (animation, dessins de caractères, production d'objets imprimés, travail iconographique...)
- Prendre la parole en publique, développer l'expression orale
- S'organiser en collectif, répartir les tâches, savoir donner et recevoir des critiques constructives

MÉTHODE

Projet individuel puis collectif, atelier de production. Présentation orale des travaux réalisés et discussions autour de références.

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

Poitras, L. (Réalisatrice). (2022). *Toute la beauté et le sang versé* {Film documentaire}. Neon.

Goldin, N. (2026). *This will not end well* {Catalogue d'exposition}. Steidl.

Goldin, N., Wojnarowicz, D., Yablonsky, L., & Mueller, C. (1989). *Witnesses: Against our vanishing* {Catalogue d'exposition}. Artists Space.

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

Occasional Papers. (2020). *MMS: The natural enemies of books*.

Lacoste, A., Boulouch, N., Lugon, O., & Sandrin, C. (2017). *Diapositives : Histoire de la photographie projetée*. Éditions Noir sur Blanc.

The distaff side : *Bookmaking on the distaff side*. (1937).

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱LA PLANCHE DE BILL • NICOLAS BARDEY & ANAÏS MAILLOT-MOREL

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

«La planche de Bill» a pour objectif de concevoir et de mettre en place un espace d'expression situé à l'extérieur de l'école, destiné à être vu par un public plus large que celui de l'établissement. Cet espace est à la fois office de lieu d'exposition et de terrain d'expérimentation autour de l'image, du texte, de leur conception, de leur mise en forme, de leur reproduction et de leur diffusion dans l'espace public. Il offre un contexte d'apprentissage concret, ancré dans le réel, permettant d'aborder les notions indispensables du design graphique et de l'écriture. Par groupes de trois, les étudiant·e·s apprennent à concevoir un texte, à construire une image, à leur donner forme, à les matérialiser puis les confronter au regard extérieur. Chaque semestre aboutira à 6 projets singuliers, construits et imprimés, collés et documentés par chaque groupe.

OBJECTIF

✱ Apprendre à construire et à matérialiser une pensée en image, en texte et en texte/image

✱ Expérimenter le changement d'échelle (écriture grand format)

✱ Maîtriser des outils (sérigraphie, écriture, logiciels d'image et de mise en page, typographie...)

✱ Maîtriser des techniques de reproduction et d'impression (scanner, prises de vue photo, prépresse, couleur, séparation, trame, impression)

✱ Approfondir les connaissances en culture générale et spécifique

MÉTHODE

Projet collectif de 3 étudiant·es minimum. À partir de la thématique donnée au début du semestre, produire une série de 6 affiches capables de recouvrir l'intégralité du panneau. Les affiches pourront être uniques (et répétées) ou alors pensées dans la globalité du panneau. Chaque groupe devra s'investir dans la conception de son projet et dans la singularité de sa proposition, tout en prenant en compte les projets des autres groupes. Le travail devra être mené depuis la conception et la préparation des fichiers (pré-presse), jusqu'à l'impression, puis se conclure par la réalisation du collage et la documentation des images exposées.

ÉVALUATION

Évaluations sous forme de contrôle continu et de bilan/accrochage de fin de projet. Ces évaluations se feront selon la présence et l'engagement en cours tout au long du projet, la qualité des recherches et des références. La singularité de la proposition plastique, la prise de risque, la qualité de la présentation orale, l'originalité plastique et la maîtrise de la technique utilisée.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Sarfis, T. (2004). *Graphisme et pouvoir*. Centre national d'art contemporain d'Échirolles.

Quessada, D. (2002). *L'esclavemaître : L'individu sous influence*. Verticales.

Barthes, R. (1985). *L'aventure sémiologique*. Seuil.

Debord, G. (1992). *La société du spectacle*. Gallimard Folio

Tomaszewski, H. (s. d.). *Henryk Tomaszewski*. Zacheta-Bosz.

Buquet, B. (2020). *Art et design graphique : Essai d'histoire visuelle, 1950-1970*. Pyramyd.

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

Provo {Mouvement artistique et politique}. (s. d.).

Di Sciullo, P. (s. d.). Œuvres et projets typographiques.

Poullard, D. (s. d.). Œuvres et projets graphiques.

Ne pas plier. (s. d.). Projets et publications.

Mellier, F. (s. d.). Œuvres et projets graphiques.

Experimental Jetset. (s. d.). Œuvres et projets graphiques.

Weiner, L. (s. d.). Œuvres.

Zaugg, R. (s. d.). Œuvres.

Kruger, B. (s. d.). Œuvres.

Fischli, P., & Weiss, D. (s. d.). Œuvres.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱ÉDITION/LIVRE • DIDIER MUTEL & CHRISTOPHE GAUDARD

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Principalement axé sur le premier cycle l'enseignement va de la découverte et de 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.

OBJECTIF

✱ Comprendre différents niveaux de lecture,
✱ Entrer dans le détail, technique et conceptuel,
✱ Regarder plus finement,
✱ Associer des éléments complexes pour accéder à l'architecture du livre et la compréhension fine de cet objet.

MÉTHODE

Définition et développement d'un projet individuel. Cet enseignement se fait particulièrement dans l'atelier sérigraphie gravure, l'exploration matérielle étant à chaque séance systématiquement interrogée, débattue, analysée et contextualisée.

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.

DESCRIPTIFS DES COURS DE 3ÈME ANNÉE

22

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
☒ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱CULTURE VISUELLE • GAËTAN TROVATO

☒ OUTIL		☐ THÉORIE
☒ OBLIGATOIRE		☐ AU CHOIX
☒ S1	☐ S2	☐ ANNUEL
☐ SEMAINE	☒ QUINZAINE	☐ PONCTUEL

CONTENU

L'enseignement aborde la culture visuelle comme pratique sociale et esthétique, interrogeant le rôle des images dans la construction des représentations, des savoirs et des imaginaires collectifs. Le cours explore les usages, contextes historiques et rapports de pouvoir des images à travers des thématiques transversales : fondements théoriques, pratiques visuelles (moodboards, archives, détournements), cinéma et vidéo comme laboratoires (cinéma expérimental, récit photographique, écritures politiques), nouvelles formes visuelles (culture internet, traitement des archives) et image dans le champ social. Chaque séance alterne apports théoriques, analyses collectives d'extraits et ateliers pratiques

OBJECTIF

✱ Comprendre les enjeux historiques et contemporains de la culture visuelle, en situant les images dans leurs contextes social, politique et esthétique.
✱ Développer une pratique réflexive sur sa propre culture visuelle, en alimentant un moodboard personnel et en participant à des analyses collectives.
✱ Maîtriser des outils d'analyse et de création : Montage, détournement d'archives, utilisation de logiciels simples (Canva, EZGIF) ou avancés (Premiere Pro, Photoshop).
✱ Explorer les liens entre théorie et pratique : En connectant les réflexions conceptuelles (photogénie, mémoire, pouvoir des images) à des expérimentations artistiques (création de séquences vidéo, GIFs, installations numériques).
✱ Travailler en équipe et présenter des projets collectifs : Chaque cours donne lieu à une production ou une discussion partagée (ex. : présentation des moodboards, analyse d'extraits, création d'une page web collaborative).

MÉTHODE

Contextualisation historique et théorique des images abordées, toujours liée à une production pratique ou collective. Alternance de cours théoriques illustrés par des extraits, ateliers de création visuelle, analyses collectives et expérimentations techniques, avec un accent sur l'autonomie et la collaboration. Chaque séance inclut un travail de groupe ou une réflexion partagée.

ÉVALUATION

Participation active aux discussions, ateliers et présentations, l'assiduité, l'implication-dans les travaux collectifs et la capacité à mobiliser les concepts théoriques dans les analyses et les créations. Réalisation de travaux pratiques. Ponctuellement présentation collective.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
☒ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱WOW! AND NOW SOMETHING (STILL) COMPLETELY DIFFERENT • G. PASTOR-LLORET & L. WAUTERS

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Wow! And now something (still) completely different prolonge le travail engagé l'année passée autour de la monstration du travail, notamment dans sa dimension collective mais surtout en vue du DNA. Ce module invite les étudiant·es à produire, montrer, discuter et réactiver leurs recherches dans un cadre d'atelier partagé. Les attentes sont organisées autour des critères d'évaluation du DNA : Apprendre à s'organiser dans le déroulement de son travail, ceci en lien avec les contraintes de l'école, investir l'école, développer un projet personnel, apprendre à décrire son travail, enrichir son vocabulaire plastique et écouter les retours des autres, mettre en place une méthodologie de travail fondée sur la pratique, l'essai, l'observation, la prise de notes et le partage de références, avoir communiquer l'évolution de son projet à l'aide d'un classeur de recherches et d'un journal d'atelier documentant les expérimentations et les échanges de l'année, élaborer une scénographie pour présenter son travail, affirmer une rigueur et une exigence de travail en ce qui concerne les rendus et leurs présentations (systèmes d'accrochages).

OBJECTIF

✱ Identifier et mobiliser les références artistiques contemporaines cohérentes et personnelles.

✱ Expérimenter différentes modalités d'accrochage et d'exposition en vue du DNA.

✱ Analyser et commenter son propre travail ainsi que celui des autres en utilisant un vocabulaire plastique précis et argumenté.

✱ Développer une pratique de recherche documentée à travers la tenue d'un journal d'atelier et d'un classeur de références.

✱ Concevoir et faire évoluer une proposition plastique à partir de contraintes, de retours critiques et de phases successives d'expérimentation.

MÉTHODE

Accrochages réguliers. La méthode privilégie l'expérimentation, l'apprentissage par l'essai et la capacité à faire évoluer une proposition plastique au contact du groupe.
Les attendus concernent autant la qualité des productions que l'implication dans les échanges collectifs : capacité à rendre visible

un travail dans l'espace, à argumenter ses choix plastiques à l'oral, à écouter et reformuler des retours critiques, à mobiliser des références pertinentes et à documenter son processus de recherche dans un journal d'atelier et un classeur de recherches.

ÉVALUATION

Contrôle continu qui prendra en compte l'assiduité, la participation aux échanges, la qualité d'écoute et l'investissement dans les accrochages (les sien·ne·s comme ceux des autres) ;
La capacité à installer une méthodologie de travail, à utiliser les outils de l'école, à valoriser ses apprentissages, à formaliser à l'oral un projet plastique et à en mesurer les enjeux. Mettre son projet personnel en relation avec un contexte artistique et évaluer leur progression à l'aide d'une grille critériée d'auto-évaluation.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES*

Gombrich, E. H. (1990). *Histoire de l'art.* Gallimard.
/ 0.20 GOM

Gombrich, E. H. (2002). *L'art et l'illusion : Psychologie de la représentation picturale.* Gallimard.
/ 0.19 GOM

Ingold, T. (2013). *Une brève histoire des lignes.* Zones sensibles.
/ 9.61 ING

Collectif Les yeux dans les yeux. (s. d.). *Les yeux dans les yeux.* Dilecta.

Paul, C. (2016). *L'art numérique.* Thames & Hudson.

Nochlin, L. (2025). *Le corps en morceaux.* Thames & Hudson.
/ 0.62 NOC

Manz, J.-L. (2014). *Notebooks* (1989-2014).

Woodman, F. (2011). *Francesca Woodman: The artist's books.* Scalo.

Oppenheim, M. (2003). *Meret Oppenheim: My album.* Scheidegger & Spiess.

Cox, P. (s. d.). *Coxcodex* (Vol. 1).
/ 0.62 COX

Roven, 9. (s. d.). *Numéro spécial : Le carnet de recherches.*

Faupin, S. (Dir.). (s. d.). *Habiter poétiquement le monde.*
/ 0.290 HAB

* / DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ISBA.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
☒ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱IN THE STUDIO • EMILIE MCDERMOTT

☒ OUTIL		☐ THÉORIE
☒ OBLIGATOIRE		☐ AU CHOIX
☒ S1	☐ S2	☐ ANNUEL
☐ SEMAINE	☒ QUINZAINE	☐ PONCTUEL

CONTENU

In the Studio est un module obligatoire de 3e année (2h), bilingue anglais/francais. À chaque séance, les étudiant·es partent à la rencontre de deux artistes à travers des portraits filmés réalisés dans leurs ateliers. Certaines séances pourront également lieu à des visites d'ateliers en région afin de découvrir les conditions réelles de production. Chaque rencontre est suivie d'une discussion collective portant sur les pratiques artistiques, les processus de création et les enjeux de la vie d'artiste. Dans un second temps, des étudiant·es présentent un travail en cours, mis en perspective avec les questions soulevées. Les échanges, conduits principalement en anglais, développent les capacités d'analyse, de présentation orale et de dialogue critique. Le module favorise ainsi l'ouverture sur la scène artistique contemporaine tout en accompagnant l'affirmation de la pratique personnelle des étudiant·es.

OBJECTIFS

✱ Analyser les démarches artistiques présentés par les artistes invité·es.
✱ Comparer différentes pratiques d'atelier afin d'identifier la diversité des méthodologies, des matériaux et des modes de travail.
✱ Présenter et argumenter oralement sa propre pratique artistique en anglais.
✱ Évaluer de manière critique les productions présentées en formulant des retours argumentés, constructifs et contextualisés.
✱ Articuler les réflexions issues des rencontres au développement de son propre projet artistique.

MÉTHODE

Discussions, débats et découvertes.

ÉVALUATION

L'évaluation repose sur l'assiduité et la participation active aux discussions en anglais. Elle prend en compte la qualité de l'analyse critique des démarches artistiques présentées ainsi que la pertinence des interventions lors des échanges. Une attention particulière est portée à l'engagement dans les retours critiques adressés aux autres étudiant·es.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
☒ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱ÉCRITURES • CLARENCE BOULAY

☒ OUTIL ☒ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Ce cours vise à explorer l'écriture d'un point de vue à la fois créatif et méthodologique. Il constitue, d'une part, une initiation à la recherche en permettant d'identifier les outils méthodologiques afférents au 2nd cycle. Il permet d'autre part, de se saisir de l'écriture créative comme un mode d'avènement de la connaissance et du sensible. Il sera question de déploiement de la langue pour chercher, à travers différentes formes écrites et plastiques, ce que le langage dit de nous et ce qu'on l'on exprime par le langage.

OBJECTIF

✱ Identifier les outils méthodologiques de la recherche.
✱ Relier et articuler les outils plastiques ou outils théoriques.
Concevoir un propos cohérent à l'image de son travail plastique.
✱ Prendre conscience de la pluralité du langage.
Faire des liens entre écriture créative et écriture méthodologique.

MÉTHODE

Ce cours diversifiera les modes opératoires de manière à chercher, collectivement et individuel, les manières de «faire langage».

ÉVALUATION

Controle continu et rendu sous forme de recueil de textes.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
✱ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱ INSTALLATION - PERFORMANCE • ANNA BYSKOV

✱ OUTIL	☐ THÉORIE
✱ OBLIGATOIRE	☐ AU CHOIX
☐ S1 ☐ S2	✱ ANNUEL
☐ SEMAINE ✱ QUINZAINE	☐ PONCTUEL

CONTENU

Performance : L'importance du geste dans sa pratique.

La performance est une pratique qui permet d'activer des objets, des accessoires pour apporter une place poétique à son travail. A travers des exercices, nous pourrons découvrir des systèmes de déambulations, de poses, de postures dans l'espace qui peuvent apporter une meilleure lecture de son travail. Utiliser la performance comme un outil pour présenter son travail d'écriture, de lecture à travers l'action, la voix et le déplacement. La production d'objets et/ou d'accessoires qui doivent être activés par une ou plusieurs personnes fera partie du contenu du cours.

OBJECTIFS

✱ Enrichir les références artistiques tout en alimentant son travail plastique personnel.
✱ Comment situer son corps dans l'espace et faire corps avec son travail.
✱ Utilisation de la voix. Comment organiser une lecture, une présentation orale.
✱ Saisir les enjeux entre le corps, l'espace et son travail.
✱ Mettre en place une démarche performative à travers le protocole, la partition, l'écriture, l'édition.
✱ Production d'objets/accessoires pour saisir les enjeux de l'activation entre corps et objet.
✱ Experimenter la performance à travers des propositions individuelles ou et collectives

MÉTHODE

Exercices d'écriture pour concevoir une performance.
Exercices sur l'importance du geste pour présenter un travail performatif.
Exercices sur la prise de parole et la posture du corps lors d'une présentation, une lecture ou d'une performance face à un public.
Production d'objets qui ont pour but de s'activer à travers une performance.
Exercices de performance individuelle et collective à travers des protocoles, des partitions, écrits déjà existantes.

ÉVALUATION

Contrôle en continu
Curiosité, écoute et échanges avec le travail des autres
Assiduité en cours et les rendus

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Production d'objets/accessoires pour saisir les enjeux de l'activation entre corps et objet.

Experimenter la performance à travers des propositions individuelles ou et collectives

The rebirth of Wonder by Clélia Barbut, Arts Contemporain, 2026

Arts Works: Perform by Jens Hoffmann, Joan Jonas, Thames and Hudson, 2005

Walking from scores by Elena Biserna, Les Presses du réel, 2022

Scrivere Disegnando, Quand la langue cherche son autre, Centre d'art contemporain de Genève, 2020

30

ART				TRANSVERSAL				D.G.			
☐	2	☐	4	☐	2	☐	4	☐	2	☐	4
☐	3	☐	5	☒	3	☐	5	☐	3	☐	5

✱ACTUALITÉ DE L'ART
RAIN » • DANIELE BALIT & CLAIRE KUENY

☒ OUTIL ☒ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☐ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☒ PONCTUEL

CONTENU

Le cours « Abécédaire du contemporain » repose sur la participation d'un collège d'enseignant·es réuni pour partager leurs découvertes artistiques, graphiques, littéraires ou théoriques autour de l'actualité de l'art. Chaque séance s'organise autour d'un mot choisi librement par l'intervenant·e. À partir de cette entrée, il ou elle présente un ensemble d'œuvres, de textes, d'expositions, d'images ou de situations, contemporaines et/ou anachroniques, mises en relation depuis les questions du présent. Le cours propose ainsi une série de traversées sensibles et polyphoniques du contemporain.
Pensé sur le mode de l'inventaire, ce cours transversal destiné aux étudiant·es de 3ème année art et design graphique vise à nourrir leur réflexion et à accompagner la construction d'un regard critique, en articulation avec les enjeux du DNA et la formulation progressive de leur projet de diplôme.

OBJECTIF

✱ Interpréter des propositions artistiques, graphiques, théoriques et éditoriales au regard des problématiques du contemporain.
✱ Comparer des points de vue, des méthodes et des positionnements critiques afin de faire émerger différentes manières de définir le contemporain.
✱ Construire progressivement un champ culturel et référentiel en lien avec la formulation du projet de diplôme.
✱ Argumenter une lecture critique du contemporain à l'oral, dans les échanges collectifs et les temps de suivi.

MÉTHODE

Le cours fonctionne comme un espace de veille partagée et de discussion collective. À partir des mots proposés par les intervenant·es, les étudiant·es confrontent des regards, des œuvres, des textes et des situations pour interroger ce que peut désigner le contemporain. Les temps de suivi permettent de relier ces apports à la construction d'un champ culturel et référentiel personnel, en articulation avec le projet de diplôme.

ÉVALUATION

Contrôle continu fondé principalement

sur la présence aux séances. L'évaluation prend aussi en compte la participation aux échanges, l'attention portée aux propositions des intervenant·es et l'investissement dans les temps de suivi.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Agamben, G. (2008). *Qu'est-ce que le contemporain ?* Payot & Rivages.

Deleuze, G., & Parnet, C. (2004). *L'Abécédaire de Gilles Deleuze* {DVD}. Réalisation P.-A. Boutang & M. Pamart. Éditions Montparnasse. (3 DVD).

Marder, M., & Tusa, G. (Dirs.). (2024). *Temps naissant : Un glossaire pour le XXIe siècle.* Les Presses du réel.

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

Nova, N., & DISNOVATION.ORG. (2024). *Bestiaire de l'Anthropocène.* art&fiction.

Pandelakis, S., Dunyach, I., & Rigot, É. (Dirs.). (2025). *L'Encyclopédie des objets impossibles.* Les Presses du réel ; Cité du design.

Perec, G. (2003). *Penser/Classer.* Seuil.

Schalansky, J. (2023). *Inventaire des choses perdues* (L. Lamy, Trad.). Ypsilon éditeur.

32

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 5

✱LA PLANCHE DE BILL • CHRISTOPHE GAUDARD & CLARENCE BOULAY

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

«La planche de Bill» a pour objectif de concevoir et de mettre en place un espace d'expression situé à l'extérieur de l'école, destiné à être vu par un public plus large que celui de l'établissement. Cet espace est à la fois office de lieu d'exposition et de terrain d'expérimentation autour de l'image, du texte, de leur conception, de leur mise en forme, de leur reproduction et de leur diffusion dans l'espace public. Il offre un contexte d'apprentissage concret, ancré dans le réel, permettant d'aborder les notions indispensables du design graphique et de l'écriture. Par groupes de trois, les étudiant·e·s apprennent à concevoir un texte, à construire une image, à leur donner forme, à les matérialiser puis les confronter au regard extérieur. Chaque semestre aboutira à 6 projets singuliers, construits et imprimés, collés et documentés par chaque groupe.

OBJECTIF

✱ Apprendre à construire et à matérialiser une pensée en image, en texte et en texte/image.
✱ Expérimenter le changement d'échelle (écriture grand format).
✱ Maîtriser des outils (sérigraphie, écriture, logiciels d'image et de mise en page, typographie…).
✱ Maîtriser des techniques de reproduction et d'impression (scanner, prises de vue photo, prépresse, couleur, séparation, trame, impression).
✱ Approfondir les connaissances en culture générale et spécifique.

MÉTHODE

Projet collectif de 3 étudiant·es minimum. À partir de la thématique donnée au début du semestre, produire une série de 6 affiches capables de recouvrir l'intégralité du panneau. Les affiches pourront être uniques (et répétées) ou alors pensées dans la globalité du panneau. Chaque groupe devra s'investir dans la conception de son projet et dans la singularité de sa proposition, tout en prenant en compte les projets des autres groupes. Le travail devra être mené depuis la conception et la préparation des fichiers (pré-presse), jusqu'à l'impression, puis se conclure par la réalisation du collage et la documentation des images exposées.

ÉVALUATION

Évaluations sous forme de contrôle continu et de bilan/accrochage de fin de projet. Ces évaluations se feront selon la présence et l'engagement en cours tout au long du projet, la qualité des recherches et des références. La singularité de la proposition plastique, la prise de risque, la qualité de la présentation orale, l'originalité plastique et la maîtrise de la technique utilisée.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Sarfis, T. (2004). *Graphisme et pouvoir*. Centre national d'art contemporain d'Échirolles.

Quessada, D. (2002). *L'esclavemaître : L'individu sous influence*. Verticales.

Barthes, R. (1985). *L'aventure sémiologique*. Seuil.

Debord, G. (1992). *La société du spectacle*. Gallimard Folio

Tomaszewski, H. (s. d.). *Henryk Tomaszewski*. Zacheta-Bosz.

Buquet, B. (2020). *Art et design graphique : Essai d'histoire visuelle, 1950-1970*. Pyramyd.

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

Provo {Mouvement artistique et politique}. (s. d.).

Di Sciullo, P. (s. d.). Œuvres et projets typographiques.

Poullard, D. (s. d.). Œuvres et projets graphiques.

Ne pas plier. (s. d.). Projets et publications.

Mellier, F. (s. d.). Œuvres et projets graphiques.

Experimental Jetset. (s. d.). Œuvres et projets graphiques.

Weiner, L. (s. d.). Œuvres.

Zaugg, R. (s. d.). Œuvres.

Kruger, B. (s. d.). Œuvres.

Fischli, P., & Weiss, D. (s. d.). Œuvres.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 5

✱OUTIL IMAGE • CHRISTOPHE GAUDARD & ANAÏS MAILLOT-MOREL

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Continuer de développer les connaissances spécifiques en design graphique des étudiant·es autour du domaine de l'image, à la fois de manière théorique et historique mais également de manière pratique et technique. Travail sur différents exercices pour assimiler les divers usages et faciliter l'utilisation des outils utiles à la discipline. À partir de sujets ciblés, par le faire, donner l'occasion de découvrir comment s'articule la réflexion autour des différentes étapes de construction d'une image par son fond et sa forme.

OBJECTIFS

✱ Développer ses compétences théorique et technique autour de la construction d'une image

✱ Envisager le travail et le rôle du graphisme dans la société actuelle.

✱ Découvrir différents champs d'expressions graphiques par l'expérimentation formelle et explorer les divers domaines d'interventions possibles du graphiste.

✱ Comprendre comment articuler un travail graphique autour d'un propos réfléchi en commençant par construire sa propre bibliothèque d'outils réflexifs et formels.

✱ Continuer de développer les connaissances du graphisme de l'étudiant·e en abordant une culture plus spécifique.

MÉTHODE

Par des exercices donnés (projet individuel), l'étudiant·es devra développer une problématique singulière en lien avec le sujet et y répondre formellement en mettant en pratique les différentes connaissances acquises tout au long du semestre ou de l'année. Chaque projet est suivi individuellement mais également collectivement lors de présentation de mi-projet.
Les exercices débutent avec des cours techniques en lien avec le projet demandé (initiation aux logiciels adobe, cours sur la chaîne graphique...). Le semestre est également rythmé par des présentations d'objets imprimés contemporains de « références », de sites internet de graphistes... pour favoriser les discussions et répondre aux différentes questions.

ÉVALUATION

Évaluations sous forme de contrôle continu et de bilan/accrochage de fin de projet. Ces évaluations se font selon les critères suivant :
- présence et engagement en cours tout au long du projet
- qualité des recherches et des références
- singularité de la proposition plastique et prise de risque
- qualité de la présentation orale
- originalité plastique et maitrise de la technique utilisée

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Peirce, C. S. (1978). *Écrits sur le signe*. Seuil.

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

Imbert, C. (2024). *Ce que l'histoire fait au graphisme*. HEAD Publishing.

Berger, J. (2014). *Voir le voir*. B42.

Debray, R. (1994). *Vie et mort de l'image : Une histoire du regard en Occident*. Gallimard.

Breton, P. (1997). *L'utopie de la communication*. La Découverte.

Focillon, H. (1943). *Vie des formes*. Presses universitaires de France.

Chancogne, T. (2018). *Histoire du graphisme avant la modernité en trois temps et cinq mouvements : Premier temps : Avant l'écriture ; premier mouvement : Muthôs*. Franciscopolis.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 5

✱ESPACE DU LIVRE • DIDIER MUTEL & CHRISTOPHE GAUDARD

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Principalement axé sur le premier cycle l'enseignement va de la découverte et de 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.

OBJECTIF

✱ Comment donner de la profondeur? un travail parle d'autre chose que de ce qu'il montre. A partir de là, des expériences passées;

✱ Quels outils vont être sélectionnés, dans quelle perspective, pour quelle production.

✱ Il s'agit alors de mettre en place l'idée d'atelier, jusqu'à son fonctionnement social et sa production physique.

MÉTHODE

Projet collectif

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.

INTRODUCTION AU CYCLE 2

Après l'obtention du DNA, les étudiant·es qui poursuivent leur cursus entrent dans le second cycle des études supérieures artistiques. Organisé sur deux années, de la quatrième à la cinquième année, ce cycle prépare au Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP), conférant le grade de master.

Cette nouvelle étape engage les étudiant·es dans une démarche de recherche-création approfondie, où la production plastique ou graphique se construit en lien étroit avec une réflexion théorique et un positionnement critique. Dès la quatrième année, chacun·e définit et développe une problématique personnelle qui accompagne à la fois la réalisation de son projet et la rédaction de son mémoire.

Le second cycle accorde une place centrale à l'autonomie. Avec trois cours obligatoires et un ensemble de modules à choisir, les étudiant·es construisent elleux - mêmes leur parcours et leur emploi du temps. Cette liberté implique rigueur et engagement : chacun·e est responsable de l'organisation de son travail et des rendez-vous qu'iel sollicite auprès des enseignant·es afin d'être accompagné·e dans le développement de ses recherches, de sa pratique et de ses cheminements de pensée.

La mobilité internationale constitue également une composante du parcours. Un semestre à l'étranger est intégré au cursus, sous la forme d'un séjour d'études dans un établissement partenaire ou d'un stage au sein d'un organisme étranger. Cette expérience permet aux étudiant·es de confronter leur pratique à d'autres contextes de travail et de recherche.

La cinquième année est consacrée à l'aboutissement du parcours. Les étudiant·es finalisent leur mémoire, consolident un corpus de travaux en lien avec leur recherche et préparent la présentation de leur projet devant un jury. L'ensemble du cycle accompagne ainsi le développement d'une pratique autonome, la capacité à formaliser une pensée et à inscrire son travail dans les enjeux contemporains de la création.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☒ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☒ 5	☐ 3 ☐ 5

✱DÉPLOIEMENT • HUGO SCHÜWER-BOSS & SARAH RITTER

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Chaque semaine, nous tenterons d'explorer le potentiel de vos productions dans sa mise en espace, en soustrayant, en greffant, en extrayant des mots, des gestes, des formes. Vous serez invité(e)s à regarder, à décrire et à commenter vos productions comme celles des autres. Vous aurez l'opportunité de laisser le groupe prendre en charge la monstration de votre travail et de le déplacer.

OBJECTIF

✱ Développer une altérité et une considération sur l'objet d'art et sur la production d'autres artistes.
✱ Être force de proposition et penser l'exposition dans une dimension collective, développer et aiguiser un sens plastique de la mise en espace.
✱ Comprendre ce langage et le remettre en cause.

MÉTHODE

Séance collective d'accrochages, analyse et échange collégial dans l'oralité puis dans une forme écrite (review de l'exposition), documentation et traces de celles ci

ÉVALUATION

Contrôle continu à partir des accrochages et de la production de contenu critique.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Szeemann, H. (1969). *When attitudes become form: Works, concepts, processes, situations, information = Quand les attitudes deviennent forme : Œuvres, concepts, processus, situations, information* {Catalogue d'exposition}. Kunsthalle Bern.

Pécoil, V., & Vadrot, O. (Commissaires). (2008). *The Freak Show* {Exposition}. Monnaie de Paris. L'exposition a été présentée du 11 avril au 25 mai 2008.

Jaunin, F. (2016). *John Armleder : Du minimalisme à la saturation : Entretiens*. La Bibliothèque des arts.

Pluot, S., Vallos, F., & Pialoux, A. (Dirs.). (2014). *Art by Telephone... Recalled*. Éditions Mix ; La Panacée ; cneai= ; École supérieure des beaux-arts TALM ; EBABX.

Moisdon, S., Troncy, E., & artistes participants. (2006). *Before the End* {Catalogue d'exposition}. Les Presses du réel.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☒ 4 ☐ 3 ☒ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱ÉDITORIALISATION • PHILIPPINE GARSUAULT

☒ OUTIL ☐ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

CONTENU

Tout le monde est invité à concevoir son propre corpus d'images/textes et ainsi réfléchir à son l'agencement graphique le plus pertinent. Après l'étude de livres contemporains, tout le monde individuellement inventera sa forme de retranscription éditoriale (index/dictionnaire/textes) sur une thématique de son choix. La création de cette édition personnelle sera l'occasion d'aborder la question de l'extractivisme comme méthode de recherche.
Recueillir une parole implique de nombreux choix : qui parle et pourquoi ? Comment la retranscrire ? Quelle place le graphiste a dans cet arrangement d'une forme d'archivage ? Question de la création de la narration par l'agencement graphique. Quel est l'impact du medium choisi sur le public visé ?

OBJECTIF

✱ Enclencher l'écriture du mémoire à travers le document, les références et les images.
✱ Enjeux de l'extractivisme dans la recherche.
✱ Délimiter sa proposition artistique.
✱ Réflexions en groupe sur les questions de diffusion, rétribution du travail.
✱ Mettre en place une transmission adaptée à son contexte de diffusion.

MÉTHODE

Ce cours sera composé de discussion en groupe sur les questions de diffusion, droits d'auteurs-es, rétribution du travail, sur le métier d'artiste et partage de références artistiques.Des partages de références en début de chaque cours accompagneront les rendez-vous personnalisé pour chaque projet.
Présentation d'ouvrage iconoclastes, rendu print ou écran et présentation orale.

ÉVALUATION

Auto-évaluation suivant ces 4 critères (notés sur 5 pour une note totale sur 20)
La pertinence des références trouvées, l'autonomie du discours visuels de leur agencement, la précision de l'angle choisit et le référencement précis quasi exhaustif.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Epaminonda, H., & Cramer, D. G. (2022). *The infinite library*.

Calle, S. (2022). *L'ascenseur occupe la 501*. Actes Sud.

Temporary Services, & PrintRoom. (2022). *Quels problèmes les artistes éditeurices peuvent-iels résoudre ?* Éditions Burn-Août.

Labrosse, A., & Labrosse, C. (2024). *Abécédaire d'auto-édition féministe*. Éditions Trouble.

Pano-Zavaroni, É. (2022). *Rendezvous*. Éditions Aaa.

Hochuli, J., & May, J. (2022). *Un design de livre systématique ?* B42.

Warburg, A. (2012). *Atlas Mnémosyne*. Les Écarquillés.

Szendy, P. (2021). *Pour une écologie des images*. Les Éditions de Minuit.

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

Daghighian, N. (2025). *Exposition de photographie*. Superscripte.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☒ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱DIT - DO IT TOGETHER • DANIELE BALIT & CLAIRE KUENY

☒ OUTIL ☒ THÉORIE

☒ OBLIGATOIRE ☐ AU CHOIX

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☒ PONCTUEL

CONTENU

DIT, c'est le verbe dire, conjugué à la troisième personne du singulier : il, elle, on, iel, ol, dit. Cela indique une prise de parole, celle de l'œuvre, de l'auteur·rice d'un texte, d'un dialogue ou d'un échange autour d'un sujet. Mais DIT, c'est aussi la version collective du DIY : non plus *Do It Yourself*, mais *Do It Together*. Ce cours accompagne les étudiant·es du cycle master comme un espace régulier de recherche, d'écriture, de présentation et d'échange autour des projets de recherche. Il permet de dire, écrire, raconter, présenter, exposer et penser ensemble. Il s'agit de partager ce qui se met en œuvre pour chacun·e, d'être à l'écoute de ce que font les autres, et de ce que les autres observent dans votre travail. En privilégiant la régularité et la dimension collective, DIT devient un espace d'entraînement et de mise en pratique des mots et de la pensée qu'ils incarnent. Le cours fonctionne de manière glissante : au semestre 1, il accompagne les 5ème années, principalement dans la finalisation du mémoire et la préparation aux soutenances ; au semestre 2, il accompagne les 4ème années dans la structuration de leur recherche, de leur corpus et de leurs premières formes écrites.

OBJECTIFS

✱ Développer une démarche de recherche-création en reliant mémoire, pratique plastique ou graphique, corpus de références et problématique.

✱ Structurer un corpus de références artistiques, théoriques et critiques pour situer les enjeux d'une recherche en cours.

✱ Formuler des questions, hypothèses et axes d'écriture à partir des matériaux réunis dans le cadre du mémoire.

✱ Produire des formes écrites, orales et visuelles permettant de rendre lisibles les méthodes, les choix et l'avancement de la recherche.

✱ Argumenter et faire évoluer un projet de recherche-création à partir des retours collectifs, des accrochages et des discussions critiques.

MÉTHODE

Atelier hebdomadaire de recherche, d'écriture et de mise en commun des projets du cycle master. Il articule travail individuel et dynamique collective : lectures partagées, exercices d'écriture, présentations orales, accrochages, retours critiques et discus-

sions autour des recherches en cours. Environ un tiers du temps est consacré à des apports théoriques et méthodologiques, toujours articulés aux situations de travail des étudiant·es. Les deux autres tiers sont consacrés à la pratique de recherche, à l'écriture, à la présentation des projets et aux échanges collectifs.

ÉVALUATION

Contrôle continu fondé sur la présence, la régularité, la participation et l'engagement dans le module. L'évaluation prend en compte le travail mené en autonomie pour l'écriture du mémoire et, selon le semestre concerné, pour l'élaboration du projet plastique ou graphique. Elle s'appuie sur l'avancement des recherches, les présentations orales, les accrochages, les retours critiques et la participation aux échanges collectifs. Une attention particulière est portée à la capacité à recevoir des conseils méthodologiques, pratiques et théoriques, et à faire évoluer son travail au cours du semestre.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Une bibliographie et un reader collectif seront constitués au cours du semestre, à partir des références mobilisées dans les séances, des recherches des étudiant·es et des échanges autour des mémoires et projets personnels.

MODULES

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	✱ 2 ✱ 4 ✱ 3 ✱ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱PEINTURE, SE PRÉPARER FAIRE APPARAÎTRE • LAURE WAUTERS & HUGO SCHÜWER-BOSS

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

✱ S1 ☐ S2 ✱ ANNUEL

✱ SEMAINE ✱ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE LUNDI DE 10H À 13H.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, ALLEZ À LA PAGE 6.

CONTENU

De la préparation du support à l'apparition de la peinture, de sa présence…
Le premier chapitre, Le gras du plâtre, le son du tambour, sera consacré à la préparation du support : encollage, enduction, ponçage, polissage… Penser sa préparation, accorder un soin accru à son support, c'est déjà préparer l'acte de peindre, se mettre en conditions. Cette première partie assez technique et artisanale peut-être considérée comme un outil, préparant nécessairement la seconde partie. En second temps de ce premier volet technique, le chapitre Réserves et fantômes, proposera de penser le geste pictural par ajouts autant que par déductions et en accordant une grande écoute à ce qui est déjà présent par le support même.

MÉTHODE

Travail en atelier avec séance de pratique collectives, notamment autour d'apprentissages techniques et de culture visuelle (en peinture), moments de suivis individualisés et temps d'accrochage et de restitution collectifs.

3 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☒ 2 ☒ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	☒ 3 ☒ 5	☐ 3 ☐ 5

✱« PETITES FUGUES » • CLARENCE BOULAY & EMILIE MCDERMOTT

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

DE MI-OCTOBRE À MI-NOVEMBRE. (LE MARDI)

CONTENU

Ce module se fera en partenariat avec les étudiants du DEUST Théâtre de Besançon et s'intègre dans le cadre du partenariat avec le festival littéraire Les Petites Fugues. Il s'agit de créer, en collaboration avec les étudiants du DEUST théâtre et les écrivains invités, une forme spectaculaire/plastique/expressive... qui sera visible lors d'un évènement organisé fin novembre 2026 en partenariat avec un lieu emblématique de la ville. Ce module représente une formidable opportunité pour créer des rencontres en lien avec d'autres domaines artistiques et se produire lors d'un évènement ouvert au public (jauge de 130/150 personnes).
Les formes mêlent : Lecture, mise en jeu des textes, créations plastiques, sonores ou performatives ainsi que présence et voix des auteurs présents.

OBJECTIF

* Croiser les disciplines artistiques.
* Explorer la manière dont des artistes (étudiants) s'emparent d'un texte pour en proposer une relecture.
* Encourager les étudiants à mutualiser leurs pratiques et à partager leur travail créatif.
* Offrir au public une expérience poétique, artistique et collective.

MÉTHODE

Projet collectif en partenariat avec le DEUST Théâtre de l'Université de Bourgogne Franche-Comté.

ÉVALUATION

Contrôle continu, régularité de la présence, cohérence avec le texte choisi, qualité plastique et dramaturgique de la réalisation, capacité à travailler en groupe.

8 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	✱ 2 ✱ 4 ✱ 3 ✱ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱ÉMULSIONS ET SURFACES • SARAH RITTER & SALOMÉ GAËTA

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

✱ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☐ QUINZAINE ✱ PONCTUEL

LE MARDI DE MANIÈRE PONCTUELLE.

CONTENU

Ce cours propose d'aborder la photographie à partir de ce qui la constitue matériellement : une surface sensible, une peau chimique, un terrain d'altérations possibles. Plutôt que de considérer la photographie uniquement comme image ou représentation, nous explorerons également l'émulsion comme matière vivante, réactive, fragile, transformable.
À travers des pratiques expérimentales sans caméra (photogramme, chimigramme, manipulations d'émulsions, interventions directes sur la surface), les étudiant·es seront invité·es à interroger l'acte photographique comme geste, contact, empreinte, friction ou apparition. L'accent sera mis sur le processus, l'accident, la transformation : ce qui advient sur la surface plutôt que ce qu'elle représente. Ces expérimentations seront accompagnées d'un ensemble de références (Didi-Huberman, Rosalind Krauss, Catherine Malabou, Laura Marks, entre autres) permettant de situer ces pratiques dans l'histoire et la théorie de la photographie. Il ne s'agira pas de produire un discours théorique, mais de nourrir la pratique par des idées, des notions et des regards critiques.

OBJECTIF

✱ Connaître les outils, expérimenter et faire évoluer un projet.

MÉTHODE

Présentation du cadre théorique et artistique, exemples d'artistes et de textes. Sessions de pratique : photogrammes, chimigrammes, explorations de surface. Accrochage final et discussion collective autour des productions.

ÉVALUATION

Rendu final et présence aux séances.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Ilanit Illouz, Sabine Hertig, Sylvie Bonnot et Laurent Lafolie.

20 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	✱ 2 ✱ 4 ✱ 3 ✱ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱BIOTOPE • HUGO SCHÜWER-BOSS

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ✱ ANNUEL

☐ SEMAINE ✱ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE MARDI DE 14H À 18H.

CONTENU

Ce module questionne le format, la forme et la temporalité de l'exposition en tant que médium. *«L'esthétique est aux artistes ce que l'ornithologie est aux oiseaux».*
- Barnett Newman
La définition d'une exposition est un format normé, elle a une durée, un début et une fin. Le plus souvent, celle ci à une forme fixe, un accrochage rassemblant des objets inertes (le plus souvent) disposés avec attention par leur(s) auteurices dans une forme souvent fixe également. Ensemble nous allons expérimenter des formes d'accrochages évolutives, rassemblant des formes et des objets hybrides, activables ou à réactiver, nous questionnerons l'exposition en dehors du temps d'exposition, des heures d'ouvertures au public. Nous réfléchirons à son adresse, à ses récépteurices.

OBJECTIF

✱ Situer sa pratique dans une histoire personnelle, artistique et collective, et développer son champ référentiel.
✱ Savoir-faire : Expérimenter les modalités d'exposition, l'accrochage, le rythme et la temporalité pour faire évoluer sa pratique.
✱ Savoir-être : Développer une posture attentive et collective : écouter, échanger, respecter les points de vue et s'engager dans le travail commun.

MÉTHODE

Travail de pratique collectives, culture visuelle (histoire des expositions), moments de suivis individualisés et temps d'accrochage collectifs dans l'école et en dehors.

ÉVALUATION

Contrôle continu, assiduité, échanges, accrochages. Expérimentation des techniques au service du médium exposition et poursuite du travail entre les séances.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Marcel Duchamp, Loris Gréaud, Andy Warhol et Mathieu Copeland.

30 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱MÉMOIRE ARTIFICIELLE • GAËTAN TROVATO & PHILIPPE TERRIER-HERMANN

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☒ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE MARDI DE 8H À 12H.

CONTENU

Quels liens s'établissent entre la réalité tangible d'une archive et l'artifice d'une image générée par des mots ou d'un récit fabriqué ? Ces éléments peuvent-ils cohabiter dans un acte de création ? Peut-on aller au-delà du simple document ?
Dans le cadre de ce module, les étudiants seront invités à puiser dans un corpus d'archives en lien avec l'ISBA (films, photographies, documents écrits ou audio). Ils devront en proposer une extension, une réinterprétation ou une fiction, afin de faire émerger une réflexion sur nos rapports aux faits, au statut des archives, à leur lien avec la fiction et à la véracité de l'information ou de l'Histoire.
Pour ce faire, ils utiliseront des techniques de création vidéo, de montage, de collage, ainsi que la conception de bandes-son. Ils pourront, s'ils le souhaitent, recourir aux outils de génération d'images et de vidéos par intelligence artificielle.

OBJECTIF

* Savoir se saisir d'un corpus d'archive et interroger leur nature comme traces tangibles et leur transformation en récits ou images artificielles.
* Développer une réflexion critique sur la véracité, la mémoire et la manipulation des faits à travers la création artistique.
* Expérimenter des techniques hybrides : combiner montage vidéo, collage, création sonore et outils d'IA générative pour produire des œuvres originales.
* Maîtriser des outils numériques.

MÉTHODE

Création individuelle ou collective : vidéo mono bande, installation vidéo, performance audiovisuelle.

ÉVALUATION

Présentation individuelle. Présence, assiduité, capacité à se saisir des technique, pertinence de la démarche.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Sheldrick, E. (s. d.). *Empire* {Film}.

Internet Archive. (s. d.). {Archive numérique}. https://archive.org/

Institut national de l'audiovisuel. (s. d.). INA {Archive audiovisuelle}. https://www.ina.fr/

Rosa, G. (1968). *L'Île de la Rose* {Projet architectural}.

Varda, A. (2000). *Les glaneurs et la glaneuse* {Film documentaire}. Ciné-Tamaris.

Maddin, G., Johnson, E., & Johannson, G. (2017). *The green fog* {Film}.

Marker, C. (1983). *Sans soleil* {Film documentaire}. Argos Films.

Marclay, C. (2010). *The Clock* {Installation vidéo}.

12 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☒ 4 ☒ 3 ☒ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱FRAUDE • MARTHA SALIMBENI, JULIETTE NIER & SALOMÉ GAËTA

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE MARDI DE 10H À 13H.

CONTENU

Lancé en 2023, FRAUDE est un module de l'unité de recherche de l'ISBA. Chaque année, un groupe différent produit et publie une revue, le projet s'articule sur le réseau de bus bisontin. Jouant de la polysémie du nom des arrêts et des singularités sociales du territoire, chaque numéro est pensé comme un prétexte à explorer un axe de travail, en approchant plusieurs disciplines (production plastique, écriture, conception éditoriales, mise en page, conception typographique) et grâce et à de mulitiples partenariats (notamment avec le laboratoire LASA de l'université BFC). Le numéro 0 « Au dépôt », à permis à la FRAUDE de s'organiser en comité éditorial. L'équipe constituée en 2024-2025 autour de l'arrêt « Cimetière » a conduit ses recherches à Naploli, au pied du Vésuve. Le groupe de l'année 2025-2026 a eu pour mission de finaliser le numéro 1 « Cimetière », de choisir l'axe de recherche suivant « Bouquet de Soleils », de partir en terrain d'étude à Malaga et de lancer la production de contenus. Pour l'année 2026-2027, le nouveau groupe de chercheureuses finalisera le numéro « Bouquet de Soleils » et travaillera sur le nouvel axe de recherche « Hors-champ ».

OBJECTIF

✱ Développer un axe de recherche personnel au sein du collectif dans le cadre d'un projet éditorial.
✱ Formuler ses propres critiques depuis un point de vue situé.
✱ Faire groupe.
✱ Approfondir ses connaissances en terme d'outils graphiques.
✱ Mettre en pratique une expérience réelle d'impression d'un ouvrage sur presses offset.

MÉTHODE

Sur le plan méthodologique, les équipes travaillent à partir de l'enquête de terrain (local et à l'étranger) et d'archives servant de levier d'étude aux étudiant·es pour nourrir et développer des projets en cours ou en devenir. Les réunions hebdomadaires en salle de recherchent à l'école offrent une constance dans le déploiement du travail de chacun·es et dans les impératifs de time-line inhérents à la conception d'une revue papier. Ces séances son également ponctuées par des temps forts au fil de l'année : invitation d'intervenant·es extérieurs pour un workshop ou un séminaire, invitation d'autres collègues

de l'ISBA pour des ateliers d'écriture ou des sessions de recherche spécifiques en lien avec leurs pratiques, réunions de travail avec nos partenaires du labo de recherche LASA de l'université de Besançon.
Par cette mise en pratique de la recherche dans sa dimension collective, dans sa confrontation aux contraintes politiques, économiques, sociales et matérielles qui régissent notre organisation et nos possibilités au sein des écoles d'art, nous visons à répondre aux réalités des champs professionnels auxquels se destinent les étudiant·es.

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

Habitante. (s. d.). {Revue}.

Lumières dans la nuit. (s. d.). {Revue d'ufologie}.

MAGMAH. (s. d.). Musée d'art et d'histoire de Genève {Revue}.

BUTT. (s. d.). {Magazine}.

Swann, I. (2011). *Pénétration*. *Dans Les cahiers Fortunes* (Vol. 2). Les Éditions de l'Œil du Sphinx.

Ahmed, S. (2024). *Vandalisme queer*. Éditions Burn-Août.

Bragantini, I., & Sampaolo, V. (2009). *La pittura pompeiana*. Electa.

Osanna, M. (2018, 2 décembre). *Dernières découvertes à Pompéi* {Émission de radio}. Dans Carbone 14. France Culture.

Peel, S. (2025). *Les voix invisibles : Médiumnité féminine, ou le pouvoir d'écrire*. Magicité.

12 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	✱ 2 ✱ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	✱ 3 ✱ 5	☐ 3 ☐ 5

✱PUPPET SHOW - MARIONNETTES & CASTELET • M. SALIMBENI, G. PASTOR LLORET & L. WAUTERS

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ✱ ANNUEL

✱ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE MARDI DE 14H À 18H.

CONTENU

Ce module explore les liens entre écriture, production plastique et mise en scène à travers le spectacle de marionnettes. À partir de matériaux textuels, visuels, documentaires ou personnels, les étudiant·es élaborent une narration incarnée autour des notions de double, d'altérité et de « je » collectif. Le travail s'organise en plusieurs étapes : recherche, écriture, éditorialisation, puis structuration du récit par le découpage, le séquençage et le storyboard. La marionnette est pensée comme un alter ego artistique et performatif, mobilisant des pratiques de sculpture, de machinerie et de réemploi de matériaux. Le castelet devient quant à lui un espace scénographique à réinventer, capable d'accueillir une diversité de médiums : vidéo, dessin, peinture murale, texte dans l'espace, installations immersives… Le module s'appuie enfin sur des références théoriques et artistiques traversant l'histoire de l'art, des sarcophages peints égyptiens aux formes contemporaines du théâtre de marionnettes et du trickster.

OBJECTIF

* Explorer les liens entre écriture, production plastique et mise en scène à travers le spectacle de marionnettes.
* Construire une narration autour du double, de l'altérité et du « je » collectif
* Structurer un récit par l'écriture, le séquençage et le storyboard
* Concevoir une marionnette comme alter ego artistique, par la sculpture et le réemploi de matériaux.
* Réinventer le castelet comme espace scénographique mêlant différents médiums : vidéo, dessin, peinture murale, texte dans l'espace, installations immersives…

Le module s'appuie enfin sur des références théoriques et artistiques traversant l'histoire de l'art, des sarcophages peints égyptiens aux formes contemporaines du théâtre de marionnettes et du trickster.

MÉTHODE

Cinq éléments doivent être réalisés avant le show final :
1. Un storyboard, des maquettes et des dessins préparatoires du projet.
2. La réalisation d'une marionnette.
3. La réalisation d'un castelet.

4. Une édition imprimée exposant le projet pour accompagner le Show de restitution.
5. Étude et analyse d'une œuvre, d'un.e artiste ; mise en parallèle avec le projet.
Le travail s'organise tout au long de l'année entre temps collectifs (théorie, références, présentations) et suivis individualisés, rythmés par des restitutions publiques accompagnant les différentes étapes du projet.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présence et auto-évaluation suivant ces 5 critères; Conditions de travail, curiosité, ouverture, projet et expériences.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Dramaturges : Gisèle Vienne, Joël Pommerat, Susanne Kennedy

Artistes contemporain·es :
Sarah Tritz, Jot Fau, Angelique Aubry et Ludovic Beillard, Song Yulong, Reda Boussella, Wael Shawky, Pierre Alain poirier, Pierre Huygue, Philippe Parreno, les châssis-sculpture de Lisa Beck, Amir Youssef, Darius Dolatyari Dolatdoust, Giuliana Rosso…

Suspects {Exposition}. (s. d.).
Fondation Vincent van Gogh Arles. (s. d.). *Van Gogh, Tricksters & Co.* {Exposition}.
La Tôlerie. (s. d.). {Lieux}. Clermont-Ferrand.
Kerekes, A. (s. d.). *Julie Béna* {Texte d'exposition}. Zérodeux.

30 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☒ 2 ☒ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	☒ 3 ☒ 5	☐ 3 ☐ 5

✱PODCAST • NICOLAS BARDEY & ANAÏS MAILLOT-MOREL

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE MERCREDI DE 9H À 12H.

CONTENU

Proposer une autre façon d'aborder la création en école d'art en convoquant des questions de plastique et esthétique sonore, de narration et prise de parole, de captation et de restitution du son. L'ajout de la dimension sonore offrira un supplément à l'approche globale de la relation texte/image.

OBJECTIF

Construire, développer & matérialiser une pensée dans les domaines du son et de l'audible

Repérer & être à l'aise avec les étapes d'un projet de médiatisation, de sa conception jusqu'à sa diffusion sur les canaux appropriés

S'initier, se perfectionner et/ou maîtriser des techniques de production audio-visuelle (éditer, enregistrer, diffuser, prise de sons, montage...)

Maîtriser des outils (micro, enregistreur numérique, table de mixage, logiciels MAO, studio d'enregistrement...)

Travailler en collectif (écoute, échange, débat)

MÉTHODE

Atelier de pratique pour concevoir & produire des programmes sonores types podcast (conception d'habillages sonores & graphiques en travaillant particulièrement la relation audible/visible)

Préparer et organiser la diffusion des contenus (webradios, hébergement sur les plateformes de streaming, restitution dans l'école, organisation d'événements ponctuels...)

ÉVALUATION

Contrôle continu / Discussion, analyse et critique collective en cours.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Leloup, J.-Y. (2013). *Digital magma : De l'utopie des rave parties à la génération MP3.* Le Mot et le reste.

Rosset, C. (2009). *Yan Paranthoën : L'art de la radio.* Phonurgia Nova.

Zeitz, A. (2014). *De Max-Feed à Radio Net : Les projets radio de Max Neuhaus.* Média Médiums.

ACSR. (2016). *Le geste radiophonique : Audiographie d'un atelier.* ACSR.

Johns, A. (2011). *La mort d'un pirate.*

Zones sensibles.

LaBelle, B. (2008). *Live bootleg*. Les Presses du réel.

Kronlund, S. (s. d.). *Les pieds sur terre* {Émission de radio}. France Culture. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre

~SIN. (2021–2023). *Le Lac des Sin* {Émission de radio}. LYL Radio. https://lyl.live/search?q=lac%20des%20sin

Bertini, A. (2022). *À la lisière* {Création sonore, 17 min}. SoundCloud. https://soundcloud.com/aurelienbertini/a-la-lisiere-bertini

Abitan, B. (2024–). *La chute de Lapinville* {Série radiophonique}. ARTE Radio. https://www.arteradio.com/emission/la-chute-de-lapinville

20 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	✱ 2 ✱ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	✱ 3 ✱ 5	☐ 3 ☐ 5

✱PRÉPARATION JPO • JULIETTE NIER, LISA MAGE & ANAÏS MAILLOT-MOREL

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

✱ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

✱ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

À PARTIR DE NOVEMBRE. (LE MERCREDI)

CONTENU

Ce module vise à développer l'identité, la signalétique et la scénographie de la prochaine journée porte-ouverte de l'ISBA. En imaginant ce projet de manière collective, il s'agit aussi de découvrir et d'interroger les processus de commande en design graphique comme en art. Il s'agira aussi de comprendre comment concevoir un système visuel, graphique à décliner de toutes les façons et constituer ainsi l'identité d'un évenement.

OBJECTIF

- Être capable de conduire un projet collectif.
- Capacité d'écoute, d'organisation, de prise de décisions.
- Savoir de saisir de l'enjeu de cet événement, des contenus de l'école.

MÉTHODE

Travail collectif dans un premier temps pour avoir une vision d'ensemble, puis travail en petits groupe. Restitution après chaque séance.

ÉVALUATION

Contrôle continu, méthodologie de travail, capacité à l'organisation complet d'un événement, assiduité au module et investissement.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Lantenois, A. (2010). *Le vertige du funambule : Le design graphique entre économie et politique*. B42.

Centre national des arts plastiques. (2017). *Graphisme en France, n° 23 : Logos & identités visuelles*. Ministère de la Culture.

Centre national des arts plastiques. (2024). *La commande en design graphique : Guide des bonnes pratiques*. Ministère de la Culture. https://www.cnap.fr/sites/default/files/Cnap_CommandeDesginGraphique_Interieur_240531.pdf

Dadich, S. (2020). *Abstract: The art of design: Paula Scher: Graphic design* {Épisode de série télévisée}. Netflix.

20 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☒ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	☒ 3 ☒ 5	☐ 3 ☐ 5

✱GUTENB.ORG • JULIETTE NIER

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE MERCREDI DE 14H À 18H.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LE SITE : GUTENB.ORG

CONTENU

Temps d'atelier pour poursuivre des expérimentations typographiques dans l'imprimerie de l'école et alimenter une plateforme WorldWideWeb de l'atelier plomb. Il s'agit ici de tenter d'identifier la place de la typographie dans nos va-et-viens analogiques et numériques. Pourront y être développés aussi bien des projets de dessin de caractères que d'impressions expérimentales, nourris par les archives de l'atelier et qui seront restitués de manière numérique sur la plateforme gutenb.org

OBJECTIF

✱ Questionner les ponts historiques, théoriques et pratiques entre les techniques d'impression artisanales et les cultures numériques contemporaines.
✱ Pratiquer l'impression typographique et expérimenter avec ces outils.
✱ Développer une interface web en intégrant les langages de programmation de base (HTML/CSS) appliqués au design graphique.
✱ Produire des contenus multimédias hybrides (pour documenter, valoriser et mettre en scène des objets typographiques.
✱ Coordonner un projet collectif en définissant une répartition des tâches et une méthodologie de travail collaboratif.

MÉTHODE

C'est un projet collectif qui vise à faire vivre l'imprimerie typographique de l'école, tout en documentant son activation sur une plateforme web. Le module comprend des temps de formation entre étudiant·es, des expérimentations imprimées et plastiques, la production de documentations et mise en forme des archives de l'atelier et ce, de manière collective.

ÉVALUATION

Envoi et mise en ligne d'une page web produite en petit groupe. Capacité à travailler en collectif et à développer un projet en autonomie. Prendre soin d'un lieu et d'un groupe. Capacité à prendre des initiatives.

12 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	✱ 2 ✱ 4 ✱ 3 ✱ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱SUSPENDUS • GILLES PICOUET & ANNA BYSKOV

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

✱ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ✱ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE JEUDI DE 9H À 13H.

CONTENU

Réaliser un événement plastique ayant comme support d'accrochage un plafond de l'ISBA. Travailler des situations d'exposition où le sens de la vue n'est pas d'abord sollicitée.

OBJECTIF

✱ Acquérir les principes de base nécessaires à une pratique tridimensionnelle en relation avec les différents espace d'exposition de l'ISBA.
✱ Enrichir les modes d'accrochage existants à partir de ses recherches personnelles.

MÉTHODE

Projet individuel. Ce module s'organise à partir d'énoncés, de contextes de travail qui nécessitent l'expérimentation et la prise de risque, en relation avec les techniciens de l'ISBA.

ÉVALUATION

contrôle continu, présentation du projet à l'oral et constitution d'un dossier numérique pour le présenter. Auto-évaluation sous forme d'une grille d'évaluation critérisée.

15 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☒ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱LA PLANCHE DE BILL • CLARENCE BOULAY & CHRISTOPHE GAUDARD

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE JEUDI DE 9H À 13H.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, ALLEZ À LA PAGE 32.

CONTENU

«La planche de Bill» a pour objectif de concevoir et de mettre en place un espace d'expression situé à l'extérieur de l'école, destiné à être vu par un public plus large que celui de l'établissement. Cet espace est à la fois office de lieu d'exposition et de terrain d'expérimentation autour de l'image, du texte, de leur conception, de leur mise en forme, de leur reproduction et de leur diffusion dans l'espace public. Il offre un contexte d'apprentissage concret, ancré dans le réel, permettant d'aborder les notions indispensables du design graphique et de l'écriture. Par groupes de trois, les étudiant·es apprennent à concevoir un texte, à construire une image, à leur donner forme, à les matérialiser puis les confronter au regard extérieur. Chaque semestre aboutira à 6 projets singuliers, construits et imprimés, collés et documentés par chaque groupe.

MÉTHODE

Projet collectif de 3 étudiant·es minimum. À partir de la thématique donnée au début du semestre, produire une série de 6 affiches capables de recouvrir l'intégralité du panneau. Les affiches pourront être uniques (et répétées) ou alors pensées dans la globalité du panneau. Chaque groupe devra s'investir dans la conception de son projet et dans la singularité de sa proposition, tout en prenant en compte les projets des autres groupes. Le travail devra être mené depuis la conception et la préparation des fichiers (pré-presse), jusqu'à l'impression, puis se conclure par la réalisation du collage et la documentation des images exposées.

5 PERSONNES MAX.

S2

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	✱ 2 ✱ 4 ✱ 3 ☐ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱MAQUETTE COMME SUPPORT DE NARRATION • GILLES PICOUET & JULIETTE NIER

☐ OUTIL ✱ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ✱ AU CHOIX

✱ S1 ☐ S2 ☐ ANNUEL

☐ SEMAINE ✱ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE JEUDI DE 14H À 18H.

CONTENU

Ce module examine les diverses voies destinées à la réalisation d'une scénographie pour un espace imposé. Chaque maquette sera l'occasion d'une réflexion sur son sens, d'une acquisition des connaissances quant à l'histoire du lieu et d'une prise de conscience de ses implications théoriques et plastiques.

OBJECTIF

✱ Questionner et problématiser le statut de la maquette (comme objet d'étude, comme sculpture ou comme espace réduit porteur de récit) en s'appuyant sur une cartographie de références artistiques, architecturales et graphiques contemporaines.

✱ Concevoir et matérialiser une micro-architecture ou un dispositif spatial narratif en investissant les notions d'échelle, de volume et de croisement des médiums.

✱ Expérimenter et maîtriser les outils de fabrication et de modélisation pour traduire physiquement un concept et rendre compte d'un projet à plus grande échelle.

✱ * Structurer, mettre en page et présenter à l'oral un dossier de présentation (numérique) répondant aux critères d'un appel d'offres, en articulant es contraintes matérielles, techniques et conceptuelles.

✱ Développer une dynamique d'entraide, de concertation et de soutien technique au sein de l'atelier pour mener à bien des productions individuelles et collectives.

MÉTHODE

Projet individuel : développement conceptuel et exploration matérielle. Visite du Crac 19. Visite du FAB LAB sur le Campus de l'Université Pierre et Marie Curie.

ÉVALUATION

Contrôle continu, présentation du projet à l'oral et constitution d'un dossier numérique pour le présenter. Auto-évaluation sous forme d'une grille d'évaluation critérisée.

20 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☒ 2 ☒ 4	☐ 2 ☐ 4
☐ 3 ☐ 5	☒ 3 ☒ 5	☐ 3 ☐ 5

✱MATÉRIOLOGIE • ANAÏS MAILLOT-MOREL, GILLES PICOUET, LAURE WAUTERS & JULIETTE NIER

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☐ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☒ PONCTUEL

LE VENDREDI DE 14H À 18H.

CONTENU

Maintenance du conteneur, suivi et proposition de workshop, visite d'entreprises et chantiers de construction de bâtiments publics.

OBJECTIF

✱ À partir de l'étude et de l'impact écologique du choix des matériaux nécessaires pour fabriquer une œuvre, analyser les différentes modalités d'engagement politique des artistes dans l'histoire de l'art et du graphisme.

✱ En tant qu'étudiant·e, concevoir et faire évoluer une position morale et politique, au cours de l'année scolaire.

✱ Développer une pratique de recherche documentée à travers la tenue d'un journal d'atelier et d'un classeur de références.

MÉTHODE

Projet collectif de réalisations pratiques à partir des matériaux récupérés et des idées développées en art et en design graphique.

ÉVALUATION

Contrôle continu sous forme de discussions individuelles et collectives mettant en lumière les enjeux, les processus, les réussites et les difficultés rencontrées. Réalisation sous forme d'un dossier numérique de réflexion critique sur les enjeux du plateau.

15 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4	☐ 2 ☐ 4
☒ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5	☐ 3 ☐ 5

✱THE BOOK I READ • DIDIER MUTEL & CHRISTOPHE GAUDARD

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☐ S1 ☐ S2 ☒ ANNUEL

☒ SEMAINE ☐ QUINZAINE ☐ PONCTUEL

LE VENDREDI DE 14H À 18H.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, ALLEZ À LA PAGE 20 .

CONTENU

La micro édition, le Fanzine, les ephemera, le livre d'artiste… toutes ces auto-productions alternatives, souvent auto-fabriquées, auto-éditées et même auto-diffusées, en marge du circuit de diffusion habituel (graphiste->éditeur->diffuseur) offrent des possibilités d'expérimentation multiples. Dans un contexte économique du milieu du livre difficile, ce terrain d'expression, permet, grâce à des connaissances spécifiques et à une économie basse, de pouvoir éditer ses propres contenus et ses propres formes.
La création de contenus éditoriaux, la fabrication d'un livre, sa reproduction et l'analyse de ses enjeux techniques, esthétiques et conceptuels occupent une place importante dans la formation des étudiant·es en graphisme en école d'art. Ce module a pour ambition de permettre à l'étudiant·e d'imaginer, concevoir et fabriquer sa propre publication, du choix de son contenu à la dernière agrafe de couverture, en utilisant les différents moyens à sa disposition au sein de l'école.

MÉTHODE

Définition et développement d'un projet individuel. Cet enseignement se fait particulièrement dans l'atelier sérigraphie gravure, l'exploration matérielle étant à chaque séance systématiquement interrogée, débattue, analysée et contextualisée.

5 PERSONNES MAX.

ART	TRANSVERSAL	D.G.
☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5	☒ 2 ☒ 4 ☒ 3 ☒ 5	☐ 2 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5

✱FIXER L'ARCHIPEL • PHILIPPE TERRIER-HERMANN

☐ OUTIL ☒ MODULE ☐ THÉORIE

☐ OBLIGATOIRE ☒ AU CHOIX

☒ S1 ☒ S2 ☒ ANNUEL

☐ SEMAINE ☒ QUINZAINE ☒ PONCTUEL

LE JEUDI DE 9H À 13H.

CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODE

ÉVALUATION

PERSONNES MAX.

LE MODULE DE PTH SUR FIXARE L'ARCHIPELAGIO ? PAS PRÉSENT SUR LES EMPLOIS DU TEMPS

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

Conception graphique :
Nina Trapp

12 rue Denis Papin
25000 Besançon

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

ISBA
INSTITUT
SUPÉRIEUR
DES BEAUX-ARTS
DE BESANÇON