

Catalogue de cours L1

2022 - 2023

Licence 1 d'enseignement supérieur en Art

Organisation pédagogique

La première année d'enseignement supérieur en art propose un parcours qui apporte méthodes, expériences et connaissances nécessaires au développement d'un projet artistique en vue de l'obtention d'un DNA Art (Diplôme National d'Art option art) ou vers d'autres filières de la création artistique.

Cette première année est une immersion dans les pratiques artistiques et créatives avec un apport théorique qui permet d'acquérir les principaux enjeux de l'histoire de l'art du XXe et XXIe siècles et de s'initier à une méthodologie de la recherche. Les cours d'anglais permettront plus d'aisance dans le discours de l'étudiant, notamment pour ses mobilités à venir.

La première année a pour objectifs principaux de :

- Développer une capacité d'analyse en autonomie et de recherche ;
- Imaginer sa relation au monde ;
- Savoir articuler production, théorie et documentation ;
- Manifester assez d'autonomie et de maturité pour s'adapter aux pluralités d'approches proposées.

Les cours se répartissent en semestres 1 et 2 selon les Unités d'Enseignements (UE) suivantes :

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre / recherches et expérimentations personnelles

:

- Enseignement en pratique artistique ;
- Bilan du travail plastique et théorique.

UE 2 : Histoire, théorie des arts et anglais

- Cours d'histoire de l'art, atelier d'écriture et de méthodologie ;
- Méthodologie documentaire ;
- Anglais ou français pour les étudiants.es internationaux ;
- Parcours art public contemporain.

L'étudiant·e est inscrit·e dans chacun des cours énumérés ci-dessus.

UE 3 : Ateliers transversaux

L'accent est porté ici sur l'engagement personnel et par la mise en place de travaux en autonomie dès le début de l'année.

Modalités d'évaluations

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre / recherches et expérimentations personnelles :

- Contrôle continu ;
- Bilan mi-semestre ;
- Évaluation fin de semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité et investissement personnel ;
- Engagement dans les productions réalisées ;
- Justesse de réalisation des travaux
- Maîtrise des apprentissages techniques ;

UE 2 : Histoire et théorie de l'art, écriture et méthodologie documentaire, langue étrangère

- Assiduité, investissement et participation ;
- Devoir sur table, notation du carnet ;
- Entretien oral.

Voir détails dans chaque matière enseignée.

Chaque semestre est validé par 30 crédits.

L'obtention de 60 crédits est obligatoire pour le passage en 2e année (semestre 3) dans toutes les écoles des beaux-arts ou à l'université.

Pour la poursuite d'études dans une autre école d'art ou arts appliqués, une commission d'équivalence sera nécessairement à passer selon les critères des établissements.

Le redoublement en L1 n'est pas autorisé sauf pour raisons exceptionnelles.

Les crédits non obtenus en S1 et S2 pourront être rattrapés selon des modalités définies par les enseignants.

Les rattrapages des crédits du semestre 1 se dérouleront le 30 janvier 2023.

Les rattrapages des crédits du semestre 2 se dérouleront le 30 mai 2023 :

- De 1 à 8 crédits non validés, rattrapages proposés ;

- Au-delà de 8 crédits non validés, aucun rattrapage n'est possible.

L'ensemble de l'équipe pédagogique évalue collégialement les étudiants.

Commission de fin de semestre

La commission de fin de semestre se déroule à la fin de chaque semestre. Elle est composée de l'ensemble des enseignants. La présence des enseignants est obligatoire. Cependant, les enseignants ne pouvant exceptionnellement y assister devront communiquer leurs avis par écrit en amont de la commission. L'avis de la commission de fin de semestre est souverain.

La décision définitive de passage en année supérieure, de redoublement - uniquement pour raisons exceptionnelles - ou d'exclusion est prise par la direction sur proposition de la commission.

Le rôle de cette commission est de :

- harmoniser et valider l'obtention des crédits à la fin de chaque semestre en confrontant les points de vue des enseignants sur le travail plastique et théorique de l'étudiant.e et son assiduité à tous les cours tout au long de sa première année ;
- donner un avis sur le passage en année supérieure ;
- orienter l'étudiant.e ayant obtenu ses 60 crédits vers une L2 qui lui correspondra le mieux.
- proposer un redoublement pour raisons exceptionnelles ;
- proposer une exclusion en cas de manque d'assiduité avérée et non justifiée (au-delà de 4 absences sur l'année non justifiées).

Suite à la commission de fin de semestre, le relevé de notes et les appréciations seront communiqués à chaque étudiant.e par le biais de Ganesh, plateforme dématérialisée du service de la scolarité.

Équipe pédagogique

Enseignant·es :

Pierre-Yves Arcile, enseignant et architecte ;
Fabrice Azzolin, enseignant et artiste ;
Luc Barbier, enseignant et graphiste ;
Bénédicte Burgos, enseignante et artiste ;
Mireille Choubrac, enseignante et artiste ;
Gaëlle Crescent, enseignante et artiste ;
Julia Holter, enseignante « Anglais » et traductrice ;
Ritchard Emm, enseignant « Anglais » et traducteur ;
Frédéric Emprou, enseignant « Ecriture et méthodologie », critique d'art ;
Lionel Houée, enseignant et artiste ;
Olivier Joncour, enseignant et artiste ;
Alexandre Meyrat Le Coz, enseignant et artiste ;
Olivier Moreels, enseignant et artiste ;
Georgia Nelson, enseignante et artiste ;
Céline Palis, enseignante « Français »
Pascal Raguideau, enseignant et artiste ;
Carole Rivalin, enseignante et artiste ;
Anaïs Rolez, enseignante « Histoire de l'art », historienne de l'art ;
Mathilde Seguin, enseignante et artiste ;
François Taverne, enseignant et artiste ;
Marie-Laure Viale, enseignante « Histoire de l'art » et « Ecriture et méthodologie », historienne de l'art et de l'architecture

Atelier technique multimédia

Soazig Jaffré

Assistance technique et logistique

Pierre-Marie Croc
Laura Orlhiac
Jérôme Jouanic

Le centre de documentation

Karine Lucas, bibliothécaire

Rôle du coordinateur de la L1

Pascal Raguideau, enseignant

- Veille au respect de l'organisation de l'emploi du temps ;
- Organise les évaluations et leur coordination en concertation avec l'ensemble des enseignants (ordre de passage, transmission liste de matériels aux ateliers concernés) ;
- Participe aux réunions de coordinations ;
- Est le référent pour le suivi des étudiants.

Équipe administrative site de Saint-Nazaire

Leïla Zerrouki, directrice du site de Saint-Nazaire / Nathalie Fraval, directrice de la scolarité et de l'international Valérie Matrone, assistante scolarité et accueil / Claudie Domet, administration logistique / Dylan Coat, service finance et comptabilité.

International et mobilité : Audrey Couroussé, responsable de l'international / Térésa Bogado, chargée du 2d cycle (Nantes) et de la mobilité / Estelle Cheon, recrutement international.

Unité d'enseignement 1

Méthodologie, techniques et mises en œuvre, recherches et expérimentations personnelles

Semestre 1 - S1

Module DAM (Dessin Diffusion Multiple)

Trois axes de travail, correspondant à trois regards, forment ce module. Ils seront proposés à chaque étudiant.e de la L1 par chacun des trois enseignant au sein de leur atelier.

Durant le 1er semestre le travail se fera à partir de thématique dans chacun des cours proposés, il s'agira aux étudiants de s'en saisir pour en faire des projets personnels. Les expérimentations variées et nombreuses se feront sans à priori, sur différents supports et formats, pour ensuite porter un regard critique sur ce qui est produit.

1. Dessin / Espace

Bénédicte Burgos

Mardi & mercredi matin – voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Atelier dessin

Depuis ces dernières décennies le territoire du dessin reconside ses frontières en déplaçant les moyens matériels qui servaient à le définir. On ne peut plus nier la place des autres médiums dans le champ du dessin contemporain, confrontant ce dernier à de nouvelles pratiques: installations dessinées, dessins-sculptures,

expérimentations diverses du temps et de l'espace sous forme de performances dessinées et bien d'autres encore....

L'objectif de l'atelier est d'évaluer le dessin dans le champ actuel, d'apprendre à dessiner dans une perspective contemporaine afin de développer un travail personnel. L'atelier est à envisager comme un lieu d'expérimentations où seront questionnées les gestuelles, les postures ainsi que les échelles de travail. Au cours du premier semestre plusieurs thématiques seront proposées afin de produire des dessins tout en explorant la diversité des outils.

Une documentation d'artistes sera présentée régulièrement et, il sera demandé aux étudiants d'approfondir les recherches quant à ces ressources en fonction des affinités. et doit permettre de soumettre le travail en abordant les divers questionnements.

Modalités pédagogiques :

Le rendez-vous hebdomadaire est indispensable et doit permettre de soumettre le travail en abordant les divers questionnements.

2. Dessin et formes du vivant

Enseignant : Alexandre Meyrat Le Coz

Mardi – voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Ateliers céramique et édition / gravure

Qu'est-ce que le dessin ? Qu'est-ce qui fait dessin ? Nous observons depuis plusieurs décennies que les frontières sont de plus en plus poreuses entre les différents médiums de la création (dessin, sculpture, installation, performance... etc.). Ce même mouvement est observable entre les différents milieux de recherche (scientifique, culturel, littéraire, arts-visuels... etc).

L'observation et le croisement des pratiques et des milieux peuvent générer des manières de faire, des outils ainsi que des situations particulières permettant de créer des formes artistiques.

Cela demande une attention particulière à l'autre, une perception fine de l'environnement dans lequel nous évoluons afin de pouvoir en extraire une ressource pour la création.

Comment notre environnement et le territoire dans lequel nous évoluons peuvent devenir une matière première pour la création de formes artistiques, un espace de l'expérimentation ?

Modalités pédagogiques :

Développer son imaginaire par une approche sensible de son environnement, du territoire.

Créer des outils permettant l'apparition de formes dessinées. Expérimenter les techniques et les outils

permettant la création de formes artistiques. Le premier semestre sera un temps privilégié pour l'expérimentation. Plusieurs mise en situation individuelles et collectives seront proposées afin d'ouvrir le champ des possibles de la pratique du dessin. Mise en place d'un carnet de recherche et de références.

3. Impression, éditions

Enseignante : Mathilde Seguin

Lundi & mardi matin – voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Atelier édition / gravure

Objectifs :

Cette première année sera le temps de l'expérimentation : il sera demandé aux élèves d'être curieux.

Lieu de production et de réflexion, l'atelier Impression, éditions donne la possibilité d'aborder des techniques variées. La pratique du multiple permet de réaliser des travaux de différentes échelles : réalisations vues à bout de bras, comme le livre d'artiste, le fanzine ou travaux de grande ampleur comme la fresque, le papier peint, l'exposition ou pour des installations in situ.

Au 1er semestre, le cours propose aux étudiant.es de travailler à partir de thèmes pour réaliser des images multiples. Ces images seront traduites à l'aide de différentes techniques d'impression allant de la gravure à la photocopie. Cette 1ère période de travail permettra aux étudiants de comprendre le processus de création et de diffusion afin de développer ensuite des projets artistiques personnels.

Pour aider les élèves dans leurs démarches, des références culturelles, livres, films, vidéos, liens Internet, viendront enrichir leurs connaissances.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire de 2h en groupe de 15 étudiants.

Avant chaque réalisation, les étudiants devront faire un travail de recherche par le dessin, l'écrit et la documentation dans le carnet de recherche. Ce carnet pourra être utilisé aussi pour d'autres cours.

Pour que le projet de l'étudiant.e soit validé et donne lieu à une réalisation, il sera exigé un minimum de 5 croquis et de 5 phrases, court texte qui devra contenir des références artistiques. L'étudiant.e choisira ensuite les outils, la technique n'est pas imposée, elle se met au service du projet, de l'idée.

Pour finaliser et anticiper la diffusion des projets réalisés dans l'atelier, nous travaillerons sur leur présentation en photographie et sur la rédaction des textes les accompagnants.

L'attention sera portée sur la capacité à être à l'écoute, à être attentif au travail du groupe et à s'approprier une thématique.

Modalités d'évaluation du module :

- Présence, assiduité et participation.
- Expérimentation et recherche à partir des thématiques proposées
- Investissement dans le travail
- Présentation orale des productions réalisées

Critères d'évaluation:

- Assiduité et investissement personnel
- Acquisition des notions et des termes liés au dessin
- Mise en place d'une méthodologie de travail

Module PEINTURE

Enjeux et problématique :

Découvrir les potentialités de l'espace pictural à travers des pratiques expérimentales, prospectives qui questionnent les constituants fondamentaux de la peinture : Supports / formats / outils / mediums / gestes / composition / couleurs / matérialités / narration.

Acquérir les notions importantes, techniques et critiques ainsi que le vocabulaire liées au médium peinture. Se confronter à des méthodologies de création et aux questions relatives au développement d'un travail personnel en peinture, mesurer les écarts entre les éventuelles intentions et les premières réalisations, apprendre à problématiser son travail.

Etablir des transversalités des sympathies ou des prolongements entre la peinture, le dessin, l'image, l'espace, l'installation et la performance en questionnant les dispositifs d'accompagnement d'un travail pictural.

Enrichir sa culture picturale à travers le partage de l'actualité de la peinture contemporaine et historique (expositions, séminaires, workshop, rencontres).

Trois axes de travail correspondant à trois regards sur la peinture seront proposés à chaque étudiant de la L1 par chacun des trois enseignants au sein de leur atelier.

1. Enseignante : Georgia Nelson

Mardi et jeudi matin : *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Salle polyvalente et atelier peinture

Objectifs

Les enseignements approcheront et inciteront les étudiants à trouver une manière de faire et de produire un événement en peinture, en embrassant l'inconnu et en privilégiant l'expérimentation. Les étudiants seront encouragés à choisir et à inventer des formats et des matériaux, à trouver des textures et des outils pour de nouvelles expériences. Choisir une pinceaux beaucoup trop grand pour le support.

Le dessin, le collage et la réaction aux expérimentations des autres étudiants seront au cœur de la pratique de groupe pour rechercher et développer une approche et une prémissse d'un langage visuel.

Les étudiants seront encouragés à développer et à partager l'ensemble leurs références artistiques influentes, à travers l'archivage, la collecte et le dialogue.

2. Enseignant : Pascal Raguideau

Mardi et mercredi matin : *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Atelier peinture et salle polyvalente

Objectifs

Paysages/Personnages.

Ce module de peinture s'inscrit dans un questionnement autour de la figuration et de la place de l'image en peinture aujourd'hui.

Après un échange autour d'un corpus d'oeuvres picturales, il s'agira de questionner les rapports entre le paysage qu'il soit urbain ou rural et le ou les personnages, comme possibilité d'espaces narratifs . Il ne s'agit pas ici d'illustrer un récit mais bien de faire apparaître les possibilités d'un espace narratif en jouant sur les différents paramètres que sont la composition, la couleur, la composition, les échelles, le geste, puis d'en produire des lectures et des prolongements.

Les étudiants s'appuieront pour la réalisation de leurs productions sur des ressources d'images qui pourront être des images média, des prises de vue photographiques , ces prises de vues pourront pour les étudiants qui le souhaitent prendre en compte le contexte de la ville de Saint-Nazaire. Pour la mise en œuvre du travail, la vidéo projection, le calque, le collage, la mise au carreau pourront être utilisés.

3. Enseignante : Carole Rivalin

Lundi après-midi et mercredi matin : *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Atelier peinture

Objectifs

Le cours de peinture permettra aux étudiants d'expérimenter la matière de la couleur et ses combinaisons, au sein d'apprentissages et de recherches.

Lors d'expérimentations nous explorerons les multiples propriétés de la couleur face à son environnement, sa relation à la matière, à la lumière ainsi qu'à la perception physique et sensorielle que tout un chacun peut expérimenter.

Comment les couleurs s'influencent elles les unes les autres, dans les mélanges ou juxtapositions ?

Comment percevoir une composition où les couleurs sont attrayantes et harmonieuses ?

Quel vocabulaire, quel champ lexical utilise on pour nommer les couleurs ?

Nous étudierons également comment au fil des époques les artistes, les scientifiques et philosophes ont tenté d'expliquer et de représenter visuellement l'ordre du spectre des couleurs visibles, l'ordre des couleurs, tant sur le plan pratique que conceptuel.

Des références artistiques et des échanges philosophiques, historiques et scientifiques seront exposés chaque semaine et viendront nourrir des propositions de travail individuel et collectif.

Le semestre permettra de prendre conscience des enjeux de la couleur dans une production artistique et de nourrir un projet pictural.

Modalités d'évaluation du module Peinture :

Présentation collective du journal de bord individuel qui a accompagné l'ensemble des productions , mettant en lumière leurs développement, leurs origines, les choix opérés , les abandons...

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;

Présence et participation actives aux ateliers ;

Engagement dans la production, curiosité ;

Investissement et qualité de la verbalisation.

Module Construire

Trois axes de travail correspondant à trois regards sur la sculpture, le volume et l'installation seront proposés à chaque étudiant de la L1 par chacun des trois enseignants au sein de leur atelier.

Enjeux et problématique :

L'ensemble des trois ateliers que vous allez suivre ce premier semestre, à pour objectif de questionner votre rapport au volume, à l'espace, au corps. Vous êtes invité à prioriser des expérimentations multiples et variées, en y associant réflexion, recherche, regard critique, apports culturels, comme processus de création nécessaire avant toute réalisation.

Le travail se fera à partir de 3 propositions de recherches pour chaque atelier, que vous mobiliserez dans un second temps afin de développer un travail personnel et singulier.

1. Enseignante : Mireille Choubrac

Lundi matin & mardi matin : *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Grand atelier et atelier céramique

Objectifs

« Pratique et expérience de l'espace »

De l'espace intime à l'espace urbain / Prendre conscience de son environnement / Réagir à un espace donné.

- EXPLORATION / DEPLACEMENT / ANALYSE : Vous aborderez un espace choisi en imaginant et préparant des modes de déplacement (protocoles, contraintes), des parcours, dans l'environnement proche et extérieurs (le quartier / la ville).
- PARCOURS / TRACES / INSTALLATION : Vous effectuerez pour votre parcours un ensemble de prélèvements (croquis, textes, photographies analyse des caractéristiques).
- CREATION / INSTALLATION : A partir des données recueillies, vous imaginerez, et proposerez une installation questionnant l'espace parcouru (maquette/photomontage/vidéo).

Modalités pédagogiques

Votre travail final devra jouer, suggérer, évoquer les notions de territoires, paysage, espace / intimes / espace publics.

2. Enseignant : Lionel Houée

Lundi matin & mardi après-midi : voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Atelier volume

Objectifs

« Lorsque je vois passer les gens sur le trottoir d'en face, ils sont petits comme ça ». Alberto Giacometti
Volume : matérialité, perception et suggestion. L'objectif du cours est de mettre en œuvre et produire un ensemble d'objets en volume qui rassemble trois fondamentaux de la sculpture : Le modelage, la taille, l'assemblage. Après un « brain storming » commun, qui recensera et classera de manière non exhaustive des matériaux et des objets dans ces trois « familles », il s'agira d'expérimenter chacune d'entre elle, en explorant leur particularités physiques, plastiques...

Modalités pédagogiques

Au terme de ces expériences, vous proposerez un, ou des volumes mis en forme de façon à ce que nous puissions le/les appréhender comme une seule et même sculpture dans son espace.

L'ensemble devra jouer, suggérer, évoquer les notions de plein/vide, tensions, résistance, équilibre...

L'évolution et votre démarche devront être lisibles.

3. Enseignant : Fabrice Azzolin

Mardi matin & mercredi matin : voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Atelier volume

Objectifs

La beauté du geste / Sculpture – Installation – Performance.

Nourri de culture orientale, Wolfgang Laib considère la création d'une œuvre d'art comme une cérémonie, un rite. Depuis 1977, après l'avoir récolté et collecté pendant plusieurs mois, il tamise délicatement du pollen de noisetier au sol, par petits tas ou sous forme de rectangles, jaune vif et odorants : *Œuvre de patience*.

Richard Serra réalise en 1969 l'œuvre-performance Gutter Corner Splash : Night Shift, en projetant de façon aléatoire des jets de plomb en fusion sur le mur et le sol adjacent, œuvre reproduite dans une des salles du Musée d'Art Moderne de San Francisco : *Œuvre de fulgurance*.

L'objectif du cours est de créer une sculpture ou une installation en quelques minutes et en présence du public que forme le reste du groupe et plus largement :

EXPÉRIMENTER toutes sortes de matières susceptibles de faire partie d'une sculpture ou d'une installation. EXPLORER l'éventail des postures, gestes, mouvements et actions du corps impliqués dans la création de formes plastiques in situ. TRAVAILLER en équipe et développer un esprit de collaboration et d'entraide. OBSERVER et proposer un retour critique lors de chaque présentation, sous forme de croquis et prises de notes, suivies de commentaires.

Modalités pédagogiques

Il existe deux composantes essentielles dont on parle peu dans l'élaboration d'une œuvre : la lenteur et la rapidité, et tout l'éventail de degrés qui permet de passer de l'une à l'autre. *Lenteur ou rapidité sont d'égale importance pour créer des formes plastiques, des événements, des rencontres.*

Nous allons donc approcher, dans ce cours, la sculpture et l'installation sous les deux espèces que sont la lenteur assumée et la rapidité maîtrisée, non pas en les laissant de côté pour ne montrer que le résultat final, mais au contraire en les mettant en valeur sous forme de performances, pour que d'un espace vide, naisse et advienne une sculpture... Un carnet de recherches avec croquis, extraits de textes critiques et d'interviews, collecte d'images en lien avec les recherches engagées.

Modalités d'évaluation du module Construire :

- présence et l'assiduité.
- expérimentations (richesse, variétés...) et cohérence de l'ensemble
- qualités des réalisations, écrits et rendu de photos, textes et références, compilés sous forme de fichier PDF inférieur à 10Mo que vous nommerez « nom-prenom-s1.PDF ».

Critère d'évaluation

- Assiduité et investissement personnel ;
- Engagement dans la production, curiosité ;
- Investissement et qualité des restitutions ;
- Présence et participation actives aux ateliers.

Module Image

1. Enseignante : Gaëlle Cressent

Lundi : voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Grand atelier, espace numérique, salle de cours 2

Objectifs

Au moyen d'exemples et de découvertes d'artistes contemporains, l'atelier a pour objectif de mettre en lumière les choix de production et d'installation de l'image.

Nous aborderons les questions de contexte (l'image dans la rue, l'image dans le *white cube*...), d'échelle et de mode de diffusion (l'affiche, l'édition, le smartphone...), de matérialité de l'image (tirages et projection...), de l'image-objet (installation et dispositif) et de son rapport à l'espace physique (immersion et image en mouvement). Les étudiants seront amenés à réfléchir sur le devenir de l'image créée et comment la production et l'installation dans l'espace peuvent servir leurs récits.

Ces éclairages viendront compléter les approches techniques et théoriques des deux autres ateliers du pôle Images en créant des passerelles entre les choix de sujet et de production technique et les choix de monstration des travaux artistiques.

Modalités pédagogiques :

Les étudiants devront penser - verbaliser et argumenter - un accrochage photo et/ou vidéo contextualisé et réfléchi à partir d'images produites à l'issue des ateliers du pôle images, ils pourront se servir des projets produits dans les deux autres cours du module. L'accrochage pourra se faire à l'échelle 1 ou en maquette (physique ou multimédia).

2. Enseignant : François Taverne

Mardi et mercredi matin : voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Atelier prise de vues et studio photo, extérieur, espace numérique, grand atelier.

Objectifs

Dans un premier temps, le cours permettra aux étudiant(e)s de découvrir les bases de la technique photographique, au moment de la prise de vue avec un réflex ou un hybride numérique entre autre. Chacun apprendra à utiliser les appareils, lui permettant ainsi de développer ses compétences avec le médium en lumière naturelle ou en studio.

Le cours sera construit sur la découverte d'œuvres d'artistes majeurs afin d'enrichir ses propres images.

Une ouverture indispensable sur l'histoire de la photographie, des techniques variées, des pratiques contemporaines de l'image sera au cœur de l'enseignement. L'acquisition d'une culture essentielle de la photographie sera partie prenante de ce cours en lien avec le territoire, le paysage, l'espace public.

Par un suivi personnalisé continu et une pratique régulière, les étudiant(e)s apprennent à développer leur acuité pour la photographie. Chacun sera aussi amené à réfléchir en groupe sur ses prises de vue et parfois produire des notes accompagnant les productions.

Modalités pédagogiques :

Le travail donné lors du premier semestre pourra être réalisé seul ou en groupe, à Saint-Nazaire, à l'école ou en dehors. Les prises de parole et la participation de chaque étudiant(e) à partir des éléments présentés : références artistiques, historiques, points techniques seront particulièrement retenus.

L'engagement à présenter son travail devant le groupe le sera tout autant.

À partir de l'acquisition des bases de la prise de vue (technique) il sera demandé une certaine autonomie dans l'usage de son boîtier personnel ou de prêt (argentique, numérique, smartphone, compact, hybride, réflex). Le travail du cadrage, de ses points de vue, de ses compositions devra permettre l'élaboration d'un travail réfléchi sous forme de séries de photographiques. Une pratique régulière, une bonne écoute, une participation active, ainsi qu'un travail personnel en dehors des cours seront indispensables à la bonne assimilation des principes exposés. Le traitement de base de l'image numérique sera abordé en lien avec les formations aux logiciels.

3. Enseignant : Ollivier Moreels

Mardi et mercredi matin : voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Atelier numérique

Objectifs :

L'atelier consiste à progressivement concevoir des représentations, de rendre sensible un concept ou un sujet au moyen d'images en mouvement, de sons, de textes, d'un assemblage multimédia. Cela passera

par l'expérimentation et l'apprentissage des différentes techniques de la création, de la captation et du traitement de l'image et du son, par la recherche d'une écriture singulière, en croisant les domaines argentiques, analogiques et numériques, de la vidéo, du film d'animation et documentaire et des formes mixtes et transdisciplinaires multimédia.

Modalités pédagogiques :

Recherches et réalisation, par l'apprentissage technique et théorique, de courts métrages ou d'œuvres multimédia à partir de 4 points majeurs de l'écriture filmique et de la création sonore : L'image analogique (celle qui représente une idée) – La valeur des plans – Le son – L'écriture documentaire.

A partir de points techniques et/ou théoriques vus en cours, chaque étudiant.e devra réaliser a minima un court film, une réalisation multimédia. Le travail amorcé en cours devra être poursuivi en autonomie hors cours. Un texte argumentatif, expliquant la démarche et le processus de travail, sera également demandé accompagnant chaque réalisation. Les ressources et les productions des étudiants diffusées en atelier seront également l'occasion de prise de parole collective.

Modalités d'évaluation du module Image :

Contrôle continu

Évaluation fin semestre

Mise en espace des travaux sélectionnés

Présentation orale des productions réalisées

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel

Justesse de réalisation des travaux

Maîtrise des apprentissages techniques

Acquisition d'un argumentaire théorique

Qualité de la verbalisation

Territoires spécifiques

Enseignant : Pierre-Yves Arcile

Vendredi (12 séances de 2h/groupe) - voir horaires par groupe selon votre inscription

Lieu : Salle 1, atelier polyvalent et extérieur

Objectifs

Depuis l'épuisement du parcours vers un territoire spécifique.

En son temps, Aristote enseignait la philosophie en marchant. Non pas qu'il n'avait pas de lieu pour le faire mais plutôt qu'il considérait que la marche met l'esprit en mouvement. Mettre un pied devant l'autre permet d'envisager une idée après l'autre.

Ensemble, nous allons donc marcher le long d'un parcours prédéterminé pour laisser s'ouvrir à nous le territoire. Nous allons marcher une première fois, puis une deuxième, puis une troisième... Nous allons arpenter notre parcours spécifique autant de fois qu'il nous semblera nécessaire de le faire.

Le but de cette marche n'est pas de parvenir à une destination mais de voyager autour d'un problème. Ce qui nous importe, c'est le cheminement que nous allons répéter. Un cheminement qui va nous permettre de nous rencontrer, un cheminement qui va vous permettre de découvrir la ville et le paysage de Saint-Nazaire, un cheminement qui va vous permettre de pénétrer l'épaisseur de l'urbain, un cheminement qui va vous permettre de mettre en mouvement vos pensées, un cheminement qui va vous permettre de développer vos idées, un cheminement qui va vous permettre de réfléchir, de débattre et de formaliser vos projets.

Quand nous arrêtons-nous de marcher ? Quand nous déciderons, collectivement, que ces cheminements successifs auront produit les effets escomptés : la rencontre des membres de votre groupe ; la découverte d'un environnement nouveau ; les débats nécessaires à un travail à plusieurs ; le développement d'une pensée individuelle et collective ; la formalisation de vos idées ; l'écriture d'un récit collectif. A ce moment là, vous serez entré dans la plus profonde compréhension du morceau de ville que vous aurez arpenté, vous aurez projeté vos idées les plus radicales sur votre territoire spécifique et vous serez alors prêts pour la réalisation de vos interventions.

Ces interventions dans l'espace public devront être issues de votre regard aiguisé et érudit du morceau de ville que vous aurez étudié, regard que vous serez progressivement forgé. Elles devront être une traduction poétique et sensible d'un/des problème(s) que vous aurez identifié. Cette résolution artistique

dans l'espace public est libre dans sa forme et dans son ampleur (installation dans l'espace public, action, performance, utopies, installations sonores, vidéo...), pour autant, elle devra rester frugale dans ses moyens de réalisation et radicale dans sa portée critique.

Modalités pédagogiques

- une carte traçant un parcours arbitraire vous sera distribué le premier jour ;
 - par groupe d'une vingtaine de personnes, nous marcherons chaque semaine en suivant strictement le trajet qui nous est imposé ;
 - à l'issue de chaque marche, nous retournerons en salle de cours pour débriefer et archiver les contenus récoltés.
 - des textes et des références vous seront distillés pour que nous en débattions pendant nos marches
- Pendant ces marches, vous devrez vous tenir à :*
- constituer des sous-groupes de 5 à 6 personnes
 - être curieux des singularités que vous rencontrerez et questionner le territoire que vous traverserez : interroger le banal, l'inédit, le commun, le singulier, le bâti, les espaces verts, les sols, les ciels, les sons, les couleurs, les rituels, la mer, les habitants, les touristes, les cultures, les économies, les travailleurs... ;
 - explorer et récolter avec les outils qui vous conviennent : récits, dessins, photographie, vidéo, arporage, actions, captations sonores, interview... ;
 - débattre et échanger de vos découvertes, de vos réflexions et de vos critiques avec vos collègues étudiants ;
 - penser et concevoir un projet en groupe.

Après ces marches vous devrez :

- réaliser le projet soit en lieu d'un morceau choisi de votre parcours, soit dans notre salle de cours

Modalités d'évaluation

- Contrôle continu ;
- Évaluation de fin de semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité et investissement personnel (évaluation individuelle) ;
- Mise en place d'une méthodologie de travail (évaluation collective) ;
- Engagement dans la production, curiosité (évaluation individuelle) ;
- Investissement et qualité des restitutions (évaluation collective) ;
- Maîtrise des apprentissages et des techniques (évaluation individuelle) ;
- Acquisition d'un argumentaire théorique (évaluation collective).

Design graphique : Du geste graphique à la pensée visuelle

Enseignant : Luc Barbier

Vendredi (12 séances de 2h/groupe) - voir horaires par groupe selon votre inscription

Lieu : Salles de cours 1 & 3.

A/ Culture graphique

1- Avant-gardes typographiques et histoire(s) du design graphique (4 séances)

Les séquences de travail s'articuleront autour de la présentation des artistes-auteurs qui ont mis en perspective la relation texte-image (de William Blake aux Avant-gardes typographiques, de Ciezelewicz à Grapus, de April Greiman à Rudy Van der Lans, de David Carson à S. Sagmeister), le livre d'artiste, ouvrages et documents qui relèvent des arts graphiques (Bazooka, Castapiane, Amok/Frémok, Dernier Cri, Hey !,...), et artistes contemporains (Fornes, Moninot, Rovner, Paysant, Kentridge, Mehretu...).

Diffusion d'interviews de personnalités du monde du graphisme : Focus Pierre Bernard, Ruedi Baur, Pierre Di Sciullo, Adrian Frutiger, Malte Martin, Philippe Apeloig, Éditions Ankama, Cabinet d'Art graphique du Centre Pompidou, etc... Focus Esthétique des années 70 à nos jours. Présentation de nombreux documents (print et vidéo...) mettant en évidence la question de «l'acte de création» et la dimension d'auteur.

2- Du geste graphique à la pensée visuelle (2 séances)

- Les affichistes des années 50 à nos jours.
- Le livre comme espace alternatif.
- Formes dessinées (Roven, etc...) et nouvelles narrations.
- La révolution numérique, l'écriture multimédia.
- L'image des Institutions dédiées aux arts graphiques et plastiques.

3- Graphisme en mouvement (1 séance)

- Une histoire du Motion Design (de Oskar Fischinger et N. McLaren à Saul Bass, de Tomato à Büro Destruct, de Kyle Cooper à ManvsMachine, Agences H5, Mikros, Mattrunks, Brett & Cie... Focus Étienne Robial, Andrew Thomas Huang, BlackMeal, etc...)
- Série de cours autour du générique graphique (Blow up Arte), émissions de télévision, cinéma et autres œuvres audiovisuelles.
- Les innovations technologiques au service du cinéma, du clip et de la communication fonctionnelle.
- L'art numérique dans le cadre d'expositions, de performances ou de spectacles vivants...

B/ Phase projet (5 séances)

Création d'une ligne graphique et production d'une série narrative alliant visuels et textes.

Modalités d'évaluation

- Contrôle continu ;
- Évaluation de fin de semestre.

Critère d'évaluation

- Assiduité et investissement personnel ;
- Engagement dans la production, curiosité ;
- Investissement et qualité des restitutions ;
- Présence et participation actives aux ateliers

Initiation aux logiciels

Intervenants : Soazig Jaffré – Olivier Joncour

Lundi et jeudi : *voir groupe dans emploi du temps*

Lieu : Atelier numérique

Objectifs

Accompagnement et la facilitation des expérimentations autour de la méthodologie des « Projets numériques ».

Modalités pédagogiques

Apports théoriques sous forme de fiches condensées, combinés aux expérimentations pratiques et aux recherches autodidactes.

Fiches :

- L'atelier : présentation du matériel, fonctionnement, accès, ressources.
- Les trois étapes du projet numérique, méthodologie. (support de diffusion, acquisition des données, traitement)
- Le pixel, définition, résolution. les formats (écrans, papiers,...)
- Hardware / Software, Operating System. (Clavier, souris, tablette, disque dur, clé usb, ports...)
- La retouche d'image, (Photoshop, Gimp), bitmap, taille de l'image, recadrage, détourage, correction colorimétrique.
- Le traitement de texte (Textedit, openOffice,...) Polices de caractères.
- Les outils vectoriels (Illustrator, Inkscape) Lettering, logotype, concevoir un alphabet.
- Typographie et mise en page (InDesign, ...), Grilles, rapport texte et image, lisibilité.
- Dessin et graphismes numériques (Corel Painter, Krita, Procreate)
- La compression, la diffusion, le PDF.

Modalités d'évaluation

Présence et assiduité.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnel ;
Maîtrise des apprentissages techniques.

Semestre 2 - S2

Ce semestre 2 met l'accent sur une organisation collégiale des enseignements en 4 situations. Chaque situation accueillera un nombre d'étudiants.es équivalent.

L'équipe pédagogique, trinôme par situation, organisera son emploi du temps pour des échange et un suivi pédagogique sur deux journées hebdomadaires. L'objectif est d'affirmer un travail en collectif, l'acquisition d'une autonomie et d'une méthodologie de travail.

Situation Peinture

Équipe pédagogique : Georgia Nelson, Pascal Raguideau, Carole Rivalin

Jours : Lundi – Mardi – Mercredi matin. *Emploi du temps donné au début du S2.*

Lieu : Atelier peinture et salle polyvalente

Enjeux et problématique :

Découvrir les potentialités de l'espace pictural à travers des pratiques expérimentales, prospectives qui questionnent les constituants fondamentaux de la peinture :

Supports/formats/outils/médiums/gestes/composition/couleurs/matérialités/narration.

Acquérir les notions importantes, techniques et critiques ainsi que le vocabulaire liées au médium peinture.

Se confronter à des méthodologies de création et aux questions relatives au développement d'un travail personnel en peinture, mesurer les écarts entre les éventuelles intentions et les premières réalisations, apprendre à problématiser son travail.

Etablir des transversalités des sympathies ou des prolongements entre la peinture, le dessin, l'image, l'espace, l'installation et la performance en questionnant les dispositifs d'accompagnement d'un travail pictural.

Enrichir sa culture picturale à travers le partage de l'actualité de la peinture contemporaine et historique (expositions, séminaires, workshop, rencontres).

Objectifs

Les étudiants seront amenés à développer un travail personnel en peinture en étant attentifs aux questions relatives à la présentation de leurs productions aux formes que les productions peuvent prendre, leur rapport à l'espace, aux lieux, au public.

Les productions s'appuieront sur des ressources artistiques et culturelles riches.

Modalités d'évaluation

Entretien individuel de 10 minutes. Présentation orale en atelier du travail plastique.

- Contrôle continu ;
- Bilan mi-semestre ;
- Évaluation fin de semestre.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnel.

Présence et participation actives aux ateliers.

Engagement dans la production, curiosité.

Investissement et qualité de la verbalisation.

Situation Dessin Art Multiple (DAM)

Équipe pédagogique : Bénédicte Burgos, Alexandre Meyrat Le Coz, Mathilde Seguin

Assistance technique atelier Impression : Pierre-Marie Croc

Lundi après-midi - Mardi - Mercredi matin - *Emploi du temps donné au début du S2.*

Lieux : Ateliers dessin, édition / gravure, céramique.

Enjeux et problématique :

Dans la situation « DAM » nous privilégierons l'expérimentation des techniques et de la recherche en préalable à toute réalisation. Nous explorerons, par l'essai des techniques et des outils, la pratique du dessin et de l'impression. L'anticipation des projets en amont, par la recherche nous permettra aussi de penser la restitution des réalisations en édition, installation, exposition, photo, vidéo.....

Objectifs :

Au second semestre des rendez-vous individuels et collectifs seront organisés très régulièrement pour le suivi des projets des étudiants.

Les réalisations des 2 semestres pourront être individuelles et/ou collectives.

Evaluation :

L'accompagnement et l'attribution des crédits des étudiants se fera en commun par

l'ensemble de l'équipe du module, avec 3 regards portés sur le travail de l'étudiant.

Réalisation d'un projet personnel et pertinent. Savoir présenter son travail à l'oral et à l'écrit.

Modalités d'évaluation :

Présence, assiduité et participation

Qualité des recherches, des références et exigence dans la réalisation.

Critères d'évaluation

- Curiosité
- Investissement personnel
- Compréhension du processus de recherche
- Pertinence des réalisations
- Acquisition des fondamentaux liés au dessin et aux techniques d'impression
- Faculté à parler de son travail

Situation Construire

Équipe pédagogique : Mireille Choubrac, Fabrice Azzolin, Lionel Houée

Assistance technique atelier Lab : Laura Orlhiac

Lundi matin - Mardi - Mercredi matin - *Emploi du temps donné au début du S2.*

Lieux : Ateliers volume, grand atelier.

Construire la Sculpture, construire un /des mondes.

La situation « construire » propose, par la réflexion, la recherche et l'expérimentation, d'aborder et de questionner la sculpture au sens large, dans son inscription au sein de pratiques contemporaines - artistiques, culturelles et sociales – et dans les liens qu'elle opère avec le corps , l' espace, l'environnement.

En questionnant son vocabulaire propre, sa matérialité, sa mise en oeuvre, ses modes de déploiements possibles aussi bien dans des espaces muséographiques que publics, vous développerez ce semestre un projet personnel réfléchi, critique, documenté et protéiforme : sculpture/installation /scénographie /performance.

Modalités d'évaluation –

- Contrôle continu soutenu par des échanges et entretiens avec les enseignants lors des présentations des projets.
- Mise en œuvre, expérimentations, développement du processus de création.
- Remise d'un document PDF réunissant et documentant l'ensemble du travail plastique et réflexif du semestre.

Critères d'évaluation

- Assiduité et investissement.
- Ouverture culturelle, méthodologie.
- Pertinence, cohérence et qualité des productions.

Situation Images

Équipe pédagogique Gaëlle Cressent, Olivier Moreels, François Taverne

Technicienne d'atelier multimedia : Soazig Jaffré

Lundi - Mardi - Mercredi matin - *Emploi du temps donné au début du S2.*

Lieux : Ateliers numérique, grand atelier, studio photo, atelier prise ed vue, extérieur.

Enjeux et problématique :

Riches des acquis du premier semestre, les étudiantes et les étudiants pourront s'engager dans des processus de créations plus élaborés. Ils devront affirmer des méthodes en associant apprentissages techniques et cultures artistiques.

Dans un objectif de croisement des domaines, la Situation Image propose aux étudiantes et aux étudiants de s'inscrire dans une pratique de l'image fixe et/ou en mouvement par la photographie, la vidéo, le multimédia ... ainsi que leurs interactions possibles avec le son.

L'accent sera mis sur la présentation des travaux, en interrogeant l'image, ses modes de production, de diffusion et de représentation, dans des projets individuels et/ou collectifs. La finalité de la Situation Image trouvera son aboutissement dans la présentation des travaux à travers divers supports et dispositifs.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu

Évaluation fin de semestre

Sélection et mise en espace des travaux réalisés

Présentation orale des productions

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel

Justesse de réalisation des travaux

Maîtrise des apprentissages techniques

Acquisition d'un argumentaire théorique

Qualité de la verbalisation

Workshops ateliers – Site de Nantes pour les Situations DAM et Construire

Pôles techniques site de Nantes :

Construction / Nicolas Rambaud, ingénieur métal, volume - Céline Huneau, technicienne bois, volume - Sabine Corbet-Leroy, technicienne, moulage - Simon Muller, maître verrier.

Print / Benoît Pascaud, ingénieur, sérigraphie, lithographie - Jérôme Chardon, technicien, sérigraphie.

Un workshop en lien avec les ateliers techniques bois, métal, terre, verre et la situation Construire aura lieu sur le site de Nantes les 1er et 2 février ainsi que les 8 et 9 février 2023.

Ce workshop accueillera sur 2 journées un groupe de 10 étudiant.es sur 2 sessions, soit un effectif de 20 étudiant.e.s au total.

Afin de respecter l'effectif, ce workshop sera accessible sur projet qui seront sélectionné.es et évalué.es par les technicien.nes et les enseignant.es de la situation. Ces projets devront être documentés par un ensemble de dessins, photographies et textes présentés par l'étudiant.e.

De la même manière, en suivant le même protocole (effectif et mode de sélection), un second workshop en lien avec la situation DAM aura lieu les 2 et 3 mars et les 9 et 10 mars au pôle Print du site de Nantes.

Les étudiant.es de ces situations non sélectionné.es bénéficieront d'un workshop avec un ou une artiste invitée.e sur le site de Saint-Nazaire comme les étudiant.es des autres situations.

Unité d'enseignement 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire et théorie de l'art

Semestre 1 et 2

1. Enseignante : Marie-Laure Viale

Mercredi : 15h – 16h30 pour les nationaux et francophones - voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Grand atelier

Mercredi : 16h30 – 18h pour les internationaux

Lieu : Salle de cours 3

Questionnements et enjeux :

Comment le contexte historique, culturel, social, politique et artistique influence les artistes dans la production de leurs œuvres ? En retour, comment leurs réponses peuvent devancer le questionnement posé ?

L'enjeu principal du programme est de comprendre la mutation profonde opérée au XXe et XXIe siècles qui amène les artistes à rebattre les cartes d'un système académique qui privilégie la fabrication d'œuvres autonomes dans le but de les présenter dans l'espace d'exposition. Puis, d'analyser les moyens qu'ils mettent en œuvre : leur adresse au « spectateur », le « décentrage » du tableau et le « désoclage » de la sculpture avant d'envahir l'espace de la galerie et *in fine* de franchir la porte d'entrée pour expérimenter les paysages du dehors.

Auteur.e.s et ouvrages principaux qui nous accompagneront :

- Rosalind KRAUSS, *Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson* (Thames and Hudson /Londres, 1977), Paris, Éditions Macula, 1997.
- Brian O'DOHERTY, *White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie*, Zurich/Paris, jrp/ringier et la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, 2008.
- Julien GRACQ, *La Forme d'une ville*, Paris, José Corti Editions, 1995.
- John DEWEY, *L'Art comme expérience*, Paris, folio/essais, Gallimard, 2010.
- Paul ARDENNE, *Un Art contextuel*, Paris, Flammarion, 2002.

Objectifs

Comprendre les enjeux de l'art contemporain.

Acquérir un ensemble de fondamentaux et de méthodes d'analyse propres à l'histoire de l'art.

Amener progressivement les étudiant.e.s à s'emparer de références théoriques pour accompagner leurs recherches artistiques.

Modalités pédagogiques

Cours magistral obligatoire.

Prises de notes, organisation et lecture des documents imprimés donnés en cours.

Modalités d'évaluation

Présence et assiduité.

Devoir sur table sous forme de bilan à la fin du semestre.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnels.

Engagement dans la prise de notes et la lecture des textes.

2. Enseignante : Anaïs Rolez

Jeudi : 9h – 10h30 pour les nationaux et francophones - voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : en visioconférence - Salle de cours 3, espace numérique

Objectifs et problématique

Du lieu au milieu : les villes invisibles sont-elles invisibles ?

Il sera question, lors de ce séminaire de regarder autour de nous afin d'aborder les notions de visibilité et d'invisibilité, de vu et d'invu. Nous verrons qu'il y a une technicité dans le fait d'apparaître, que les techniques sont des structures de la perception, que les techniques sont des milieux.

Modalité d'évaluation :

Carnet de recherche ou essai écrit en lien avec les recherches personnelles des étudiants témoignant d'une appropriation des apports du séminaire et de leurs lectures.

Critères d'évaluation

Assiduité, investissement personnels et participation.
Engagement dans la prise de notes et la lecture des textes.

Bibliographie :

Gaston Bachelard, *Le nouvel esprit scientifique*, 1934.

Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, 1935.

Augustin Berque, *Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie*, 2014.

Jorge Luis Borges, *De la rigueur de la science*, 1946.

Italo Calvino, *Les villes invisibles*, 1972.

Edmond Couchot, *La technologie dans l'art : de la photographie à la réalité virtuelle*, 1998.

Jean Cristofol, « L'image flottante », in *Encodage, décodage, transcodage, Actes de L'obs / IN – Observatoire des pratiques de création de l'image numérique*, 2011.

Jean-Yves Girard, Des règles de la logiques, la logique des règles, 2011.

<https://www.youtube.com/watch?v=Nc3pgZxU-Cg>

David Graeber, *Bureaucratie, l'utopie des règles*, 2015.

Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*, 2013

Donna Haraway (trad. Oristelle Bonis, M.-H. Bourcier, Jacqueline Chambon), « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », dans *Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature*, 2009.

Jean-Luc Marion, *Ce que nous voyons, ce qui apparaît*, 2015.

Walter J. Ong, *Oralité et écriture - La technologie de la parole*, 1982

Raymond Ruyer, *L'Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux*, 1983-1987.

Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*, 1958

Watsuji Tetsurô, *Fûdo, le milieu humain*, 2011.

Atelier d'écriture et méthodologie

1. Enseignante : Marie-Laure Viale

Lundi - voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Salle de cours 3

Questionnements et enjeux

Quels sont les moteurs de production de l'écriture chez les artistes ? Nous nous interrogerons sur cette nécessité qu'éprouvent certains artistes et sur le rôle, le statut et les enjeux de cette production textuelle dans leur œuvre générale. Partitions, protocoles, textes poétiques, théoriques, listes de mots, critique d'art, fiction ... Les artistes accèdent à de nombreux registres de l'écriture. Pour commencer, nous rentrerons dans le vif du sujet par l'activation de protocoles d'artistes sur le site <https://www.lieuxpublics.org>

Ces activations par les étudiant.es seront documentées avant de s'essayer à leur tour à la création par l'écriture d'un protocole. Puis, considérant l'école des beaux-arts comme un nouveau centre dans la ville, nous tracerons des itinéraires à partir de ce point de départ, prétextes à l'écriture de textes sous différentes formes : fiction, récit, description, enquête, témoignage, entretiens avec les habitant.es.

Auteur.es et ouvrages qui nous accompagneront :

- Lawrence HALPRIN, *The RSVP Cycles : Creative Processes in the Human Environment*, New York, George Braziller, 1969.
- Daniel BUREN, *À force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter ?* Paris, Sens & Tonka, 1998.
- Walter BENJAMIN, *Paris, capitale du XIXe siècle*, Paris, Éditions du cerf, 2012.
- ZASK Joëlle, *Outdoor Art. La sculpture et ses lieux*, Paris, Les empêcheurs de penser en rond/ La Découverte, 2013.

Objectifs :

S'interroger sur le rôle de l'écriture dans la production artistique ; produire des textes dans une grande diversité de formes ; lire et analyser des réflexions d'auteurs qui traitent de cette question.

Modalités pédagogiques

Cours obligatoire, travaux individuels et collectifs.

Implication, autonomie, production.

Modalités d'évaluation

Rendus ponctuels, contrôle continu.

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Production régulière de textes sous diverses formes.

2. Enseignant : Frédéric Emprou

Vendredi - voir horaires par groupe sur emploi du temps

Lieu : Salle de cours 4

Objectifs

« *Crusing by nature* » - Formes d'écritures / Ecritures de formes

Intitulé « *Crusing by nature* », l'atelier d'écriture se placera sous le signe de la navigation, du déplacement et de la promenade, mêlant cours, échanges et conversations. Développant le nomadisme et une certaine idée de la variété, des codes culturels et des genres, des styles et des formats, à la manière de la boîte à outils et d'une méthodologie ouverte, l'atelier pourra notamment prendre appui sur des corpus et des références liés à l'histoire de l'art, la littérature, la théorie, la musique ou le cinéma...

Articulant les notions de lecture et de regard, de collecte et de fabrique, il favorisera une approche de l'écriture comme langage et forme, matière à confectionner et à agencer, à l'instar de l'activité d'un artiste dans son studio. Initiation à une pratique entre plastique et texte, images et collage, montage et fragments, l'atelier sera un prétexte à explorer différentes stratégies transversales d'écritures : fiction, non fiction, poésie, récit, chanson, commentaire et critique d'art...

Modalités pédagogiques

Au fil des semaines, sous le mode d'un journal de bord, il prendra la forme progressive et le support à la mise en place d'un cahier de recherche, élaborant la constitution de références et d'un corpus personnel à l'étudiant.e.

Modalités d'évaluation

Rendus ponctuels, contrôle continu

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation..

Curiosité, investissement, originalité et créativité, production.

Parcours art public et contemporain

Un calendrier sera donné au cours d'histoire de l'art. Ce parcours est basé sur un temps de 6h / semestre pour l'ensemble des étudiant.es.

Enseignante : Marie-Laure Viale

Lieux : extérieurs

Objectifs

Le cours est basé sur la visite d'œuvres d'art contemporain (pérennes, ponctuelles ou éphémères) inscrites dans l'espace public (paysages urbain et rural, architectures patrimoniales et contemporaines). Le programme s'appuie sur un parcours régional défini à partir d'initiatives locales comme Le Voyage à Nantes et Estuaire, des œuvres d'art issues de la commande publique dont le 1% artistique et les commandes privées, et également sur les interventions individuelles des artistes.

Ces visites collectives ont pour objectif d'analyser les œuvres d'art sur leur site. Nous nous interrogerons sur leurs conditions de création, leurs enjeux contextuels, leur production technique et leur implantation sur le territoire, ainsi que sur leur réception par les publics.

Nous essayerons de mesurer l'implication des artistes dans ces projets en regard de leur pratique artistique générale et d'en évaluer les apports intellectuels, techniques et financiers.

Modalités pédagogiques

Cours obligatoire. Prises de notes et croquis sur un carnet dédié à compléter par une documentation.

Modalités d'évaluation

Présence et assiduité.

Semestre 1 : Notation du carnet.

Semestre 2 : Entretien de 10 minutes. Présentation orale d'un projet d'art public comportant des liens avec les recherches artistiques des étudiant·es.

Critère d'évaluation

Assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans la production de notes écrites et graphiques ;

Recherches documentaires.

Méthodologie documentaire

S1 – 1h15 / étudiant.e

Intervenante de la bibliothèque : Karine Lucas

Lundi, mardi - *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Espace documentaire

« Cherche et trouve ! »

La nouvelle école de Saint-Nazaire est l'occasion pour tous·tes d'expérimenter un lieu et des apprentissages. La visite du centre de documentation permettra de découvrir les ouvrages, l'espace de visionnage et les périodiques. Il s'agira de s'approprier ce lieu d'étude et de recherche, en travail seul ou collaboratif, d'approfondir les connaissances en art et d'acquérir de l'autonomie.

- Définition des types de documents : catalogues collectifs, monographies, dictionnaires, livres d'artistes, essais, écrits d'artistes, dossiers documentaires, DVD, articles, périodiques...

- Recherche dans les catalogues et le plan de classement

- Information sur l'environnement de Saint-Nazaire, notamment nos partenaires de la bibliothèque municipale, la médiathèque Étienne Caux (visite prévue).

S2 - 1h15 / étudiant.e

Lundi mardi - *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Espace documentaire

« Le Best of des bases de données documentaires en ligne »

Au second semestre, entrons plus précisément dans les ressources documentaires en ligne répertoriées dans cette mindmap : <https://framindmap.org/c/maps/546565/public>. L'objectif est d'explorer et utiliser les principales bases de données en ligne pour apporter de nouvelles références en culture générale et dans les différents domaines artistiques.

Modalités d'évaluation

En lien avec l'équipe enseignante Histoire de l'art et atelier d'écriture et méthodologie.

Critères d'évaluation

Présence et participation obligatoire.

Anglais – Nationaux et francophones

Enseignants : Julia Holter et Ritchard Emm

Jeudi et vendredi - *voir horaires par groupe sur emploi du temps*

Lieu : Salles de cours 1, 3 et 4.

Objectifs :

Pratique de l'anglais oral et écrit liée à l'art contemporain.

Chaque semaine est proposé une conférence portant sur un thème artistique : présentation d'artistes des XX-XXI siècles, analyse d'œuvres, approche transversale d'œuvres relevant de divers champs. Davantage individualisés, les travaux dirigés hebdomadaires visent quant à eux à améliorer le niveau linguistique de chacun.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire. Les cours sont dispensés en groupes de niveau homogène. L'accent est mis sur la participation orale de chaque étudiant à partir de ressources variées telles que des textes sur l'art, des articles de presse, des images, des extraits audio et des documents vidéo. La lecture d'un livre en anglais

(avec une éventuelle participation au *Book club*), ainsi qu'un entretien (en anglais toujours), avec le professeur, autour du plateau artistique de chaque élève, sont obligatoires.

Modalités d'évaluation :

S 1 : Oral portant sur une question en lien avec les thèmes vus en cours pendant le semestre.

S 2 : Entretien-présentation orale de votre travail plastique.

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et investissement personnel

Engagement dans la production d'écrits

Qualité des observations orales

Qualité du journal de lecture ou participation au *Book club*

Français - Internationaux

Enseignante : Céline Palis

Jeudi et vendredi matin :

Lieu : Salles de cours 1 & 2

Objectifs

Obtenir le niveau de français B2 du CECR dans toutes les compétences : productions écrite et orale et compréhensions écrites et orales.

Travail de l'expression autour des problématiques plastiques : parler de son travail, faire des recherches, développer sa pratique et ses connaissances artistiques.

Découvrir la culture française et les problématiques contemporaines.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire.

Les cours sont dispensés pour un groupe de niveau différent. Des documents pédagogiques seront fournis chaque semaine pour un apprentissage de la langue et il sera également demandé de fournir un travail personnel hebdomadaire (écoute audio, recherche en français...)

La participation en cours et les recherches personnelles sont très recommandées.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu (2 sessions d'examen par semestre dans toutes les compétences).

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel.

Présence et participation aux cours et aux examens.

Capacité à s'autonomiser dans son apprentissage.

Unité d'enseignement 3

Ateliers transversaux

Se familiariser avec son environnement et le secteur

Intervenante : Marion Papillon (Galerie Papillon, Paris)

Mardi 27/09 et mercredi 28/09 pour 6 groupes, autres dates communiquées ultérieurement

Lieu : Salle 3

L'objectif de l'UE3 – Professionnalisation en L1 est d'accompagner tous les étudiants tout au long de l'année pour les familiariser avec leur environnement professionnel (typologies de lieux de diffusion, de structures institutionnelles et privées, de professionnels mais aussi programmation des expositions et événements sur le territoires, panorama des grands rendez-vous nationaux et internationaux...) afin de les aider à construire leur projet et/ou leur insertion professionnelle (recherche de stage, compréhension des compétences, panoramas des métiers).

S1 : autres dates communiquées ultérieurement

Cours (1h - 3 groupes)

- Découvrir et mieux connaître son environnement local
- S'informer, partager, mutualiser... (NL école, lieux, réseaux, RS...)
- Grands rendez-vous de l'art contemporain en France et à l'étranger

Atelier (1h – 1 groupe)

- Agenda et cartographie des acteurs du territoires
- Compte rendu expo : blog, RS
- Visites expos

S2 : dates communiquées ultérieurement

Cours (1h - 3 groupes)

- Ressources : les typologies de lieux de diffusion, de structures institutionnelles et privées
- Ressources : les typologies d'acteurs
- Ressources : Métiers & compétences

Atelier (1h – 1 groupe)

- Focus tiers lieu
- Notion de réseaux
- Recherche stage

Accompagnement aux logiciels

Semestre 2

Intervenants : Soazig Jaffré – Olivier Joncour

Lundi et jeudi : voir groupe dans emploi du temps

Lieu : Atelier numérique

Objectifs

Accompagnement avec Olivier Joncour à l'élaboration des portes folios pour les étudiant.e.es devant présenter une commission d'équivalence ou autre concours.

Poursuite des initiations aux logiciels avec Soazig Jaffré pour les étudiant.es qui le souhaitent.

Ciné-Club des Beaux-Arts

Enseignant et intervenant : Ollivier Moreels et Simon Lehingue, Cinéma Jacques Tati

Mercredi : 14h – 15h

Lieu : Salle de cours 4

Objectifs

Les rencontres de préparation sont organisées, un fois par semaine, de septembre à mai, hors impératifs liés aux fonctionnements de l'école des Beaux-Arts. Leurs objectifs est de fédérer un groupe d'étudiants, autour du cinéma et les amener progressivement à établir : une programmation de films pour la salle (en moyenne une par mois), une présentation public de leurs choix lors de la séance, une réflexion sur la communication de leurs diffusions. Ces réunions de préparations sont aussi l'occasion d'approfondir leurs connaissances du 7ème art par les ressources que les professionnelles et les étudiants eux-même,

peuvent apporter.

Atelier MAO création multimédia - Cours publics ouverts aux étudiant·es sur projet

Enseignant et intervenant : Ollivier Moreels et Arturo Gervasoni

Mardi 18h/20h

Lieu : Atelier numérique

Objectifs

L'atelier est encadré par deux enseignants l'un musicien et l'autre artiste multimédia, en partenariat avec le Conservatoire Musique & Danse de Saint-Nazaire. La musique assistée par ordinateur, la création sonore, la création plastique...sont grâce aux outils analogiques et numériques associées dans une recherche commune, un projet multimédia axé sur le son. L'atelier annuel se déroulera en deux sessions, le premier semestre sur la mise en espace d'une œuvre sonore, le deuxième sur la création d'un projet collectif avec diffusion mêlant musiciens et plasticiens.

Conférences en histoire de l'art

Partenariat avec Le Grand Café et Bain Public

Un cycle de conférence est proposé à tous·tes les étudiant·es aux dates mentionnées ci-dessous. Elles se dérouleront à Bain Public et 30 places sont réservées en priorité pour les étudiants de l'école.

Cette année le thème suivant sera abordé : « de la nature au vivant »

Conférencier : Ilan Michel, critique d'art

Lieu : Bain Public, 24 rue des Halles, 44600 Saint-Nazaire

Le planning : titres précisés ultérieurement

Pour s'inscrire : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr / 02.51.76.67.01 / 02.44.73.44.00

Workshop photographie

Proposition d'un workshop en partenariat avec l'Université de Nantes sur le site de Saint-Nazaire. Il s'agit d'impliquer des étudiant·es de l'Université et des étudiant·es de l'école des beaux-arts de Saint- Nazaire sur un temps commun.

Sur inscription, places limitées.

Date limite d'inscription : Auprès de valerie.matrone@beauxartsnantes.fr ou au bureau de l'accueil

Atelier photo |Une ville en soi

Guidé·e par le photographe Gregory Valton, découvrez la ville de Saint-Nazaire différemment, en exerçant vos regards et vos techniques photographiques !

Durée : 24h + 3h de préparation (retouches + impression des tirages pour l'exposition + accrochage)

Nombre de participants : 15

Lieux : Université de Nantes / site Saint-Nazaire + École des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire

Nombre de séances : 5

Date et heure : 22/10/2022 : présentation de l'atelier et atelier pratique - 11h-17h

19/11/2022 : prise de vue #1 + choix des images - 11h-17h

26/11/2022 : prise de vue #2 + choix des images - 11h-17h

Inter-cours : impression des choix sous forme de tirages de lectures

03/12/2022 : choix final des images, préparation des fichiers - 11h-17h

Inter-cours : impression des images pour l'exposition

21 janvier 2023 : accrochage de l'exposition soit à l'IUT soit aux BA

Lors de cet atelier, les étudiants aborderont la photographie par différentes entrées, de la présentation de l'univers artistique de l'intervenant, à la réalisation de prises de vues, en passant par l'histoire de la photographie. Ils seront accompagnés par Grégory Valton, photographe-auteur, dont les recherches artistiques interrogent l'histoire des lieux. Le but de l'atelier est de suivre un processus de création, en partant de l'idée, puis la réalisation, et enfin l'exposition.

J'accompagnerai les étudiants dans la découverte de la ville de Saint-Nazaire, ville qu'ils ne connaissent pas forcément ou qu'ils ne font que traverser. Il s'agira de s'éloigner de l'image habituelle que l'on peut se faire d'une ville. Les étudiants aborderont la thématique « Une ville en soi » par ce qui n'est pas visible instantanément, les recoins cachés, les interstices, mais aussi par l'exploration du portrait et de

l'autoportrait. La ville servira de décor à ces expérimentations et produite à la fin de l'atelier.

Contenu de l'atelier :

- Initiation à l'histoire de la photographie par la projection d'images et la présentation de livres, en lien avec la thématique du portrait et les réalisations ou les demandes des étudiants.
- Présentation de l'intervenant, de son parcours et de sa démarche artistique.
- Initiation à la technique photographique. Maîtrise du fonctionnement de son appareil photo.
- Appréhension et application des règles de composition, du cadrage et gestion de la lumière.
- Réalisation de prises de vue dans le cadre du projet défini.
- Exposition des travaux réalisés par les étudiants à la BU de l'Université (janvier)

Objectifs :

- Découverte de la démarche et du métier de photographe-auteur.
- Initiation à l'histoire de la photographie classique et contemporaine.
- Initiation à la pratique/technique de la photographie.
 - Sensibilisation, éveil et développement d'un regard critique sur l'image.
 - Création d'une exposition.

Grille ECTS

Semestre 1

Unités d'enseignements 1	Cours / Modules	Évaluations	Crédits S1	Volume horaire
Méthodologie, techniques et mises en œuvre, recherches et expérimentations personnelles.	DAM	Cours (participation et assiduité)	3	341 h /semestre
	Peinture	Production, travail en atelier	3	
	Image	Recherches et expérimentations personnelles	3	
	Construire	Bilan du travail plastique et théorique	3	
	Territoires spécifiques		3	
	Du geste graphique à la pensée visuelle		3	
	Initiation aux logiciels		2	
TOTAL S1		17 ECTS		

UE 2. Histoire, théorie des arts et langue étrangère – Nationaux et Francophones

Unités d'enseignements 2	Enseignantes	Évaluation	Crédits S1	Volume horaire
Histoire de l'art et parcours art public contemporain	Marie-Laure Viale Anaïs Rolez	Participation	5	198 h/ semestre
		Assiduité		
Atelier d'écriture et de méthodologie méthodologie documentaire	Marie-Laure Viale Frédéric Emprou	Participation	4	
		Assiduité		
Anglais – Nationaux et francophones	Julia Holter Ritchard Emm	Participation	4	
		Dossier		
TOTAL S1 - Nationaux et francophones			13 ECTS	

UE 2. Histoire, théorie des arts et langue étrangère – Internationaux

Unités d'enseignements 2	Enseignantes	Évaluation	Crédits S1	Volume horaires
Histoire et théorie des arts Parcours art public	Marie-Laure Viale	Participation	5	
		Assiduité		
Français	Céline Palis	Devoirs écrits	8	274 h / semestre
		Participation		
TOTAL S1 - Internationaux			13 ECTS	

Semestre 2

Unités d'enseignements 1	Évaluations par situation	Crédits S2	Volume horaire
Méthodologie, techniques et mises en œuvre, recherches et expérimentations personnelles	Cours (participation et assiduité)	2	381 h/ semestre
	Production	4	
	Travail en atelier et workshop	4	
	Recherches et expérimentations personnelles	4	
	Bilan du travail plastique et théorique	4	
	Maîtrise des apprentissages techniques	2	
Total S2		20 ECTS	

UE 2. Histoire, théorie des arts et langue étrangère – Nationaux et Francophones

Unités d'enseignements 2	Enseignantes	Évaluation	Crédits S2	Volume horaire
Histoire de l'art et parcours art public contemporain	Marie-Laure Viale Anaïs Rolez	Participation Assiduité	3	198 h/ semestre
	Marie-Laure Viale Frédéric Emprou	Participation Assiduité		
Anglais – Nationaux et francophones	Julia Holter Ritchard Emm	Participation Dossier	4	
TOTAL S1 - Nationaux et francophones			10 ECTS	

UE 2. Histoire, théorie des arts et langue étrangère – Internationaux

Unités d'enseignements 2	Enseignantes	Évaluation	Crédits S2	Volume horaires
Histoire et théorie des arts et parcours art public contemporain	Marie-Laure Viale	Participation Assiduité Écrits	3	274 h / semestre
	Céline Palis	Participation Assiduité Contrôle continu		
TOTAL S1 - Internationaux			10 ECTS	