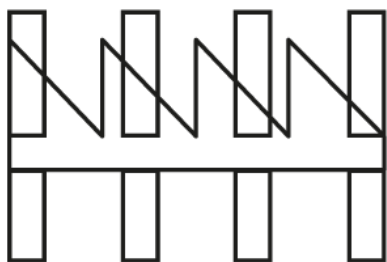

Beaux-Arts
Nantes
Saint-Nazaire

Nantes Université

Catalogue de cours

Licence Art 2023-2024

L2

S3 – S4

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

4 rue des Frères Péreire

44600 Saint-Nazaire

T. 02 55 58 64 80

contact@beauxartsnantes.fr

www.beauxartsnantes.fr

Site spécifique de Saint-Nazaire

Présentation de la mention Territoires, paysages, espaces publics du DNA option Art :

Contexte territorial

Au-delà de Saint-Nazaire, la diversité des paysages s'élargit dans les profondeurs des terres de l'estuaire, combinaison de zones humides et agricoles, territoires aux intérêts divergents, entre activités industrielles intensives et préservation de la biodiversité des milieux. C'est dans cette échancrure du littoral, mixtion des eaux fluviales et marines, bordée par une ville reconstruite dans un modernisme classique, attachée à la commande artistique dans l'architecture et l'urbanisme, que le futur DNA des Beaux-Arts à Nantes-Saint-Nazaire a choisi de se déployer.

Pédagogie

La formation accompagne les étudiant-es dans la compréhension des différentes strates des territoires, alentour et éloignés, à la rencontre des acteur-trices, des micro-histoires, des géographies et ses paysages, des activités économiques et du patrimoine matériel et immatériel comme contextes tangibles de réflexion, de recherche et de création. Ce terrain d'études interroge en retour les formes artistiques (installations in situ, performances, affichages, marches...) et les pratiques plastiques (dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo...), ainsi que les moyens techniques mobilisés, en partenariat avec des structures locales spécialisées. La méthodologie de projet induit un processus qui se développe de l'esquisse au prototype jusqu'à sa réalisation en situation contextuelle ; elle incite au travail en collaboration et à la formation de collectifs. Par leurs gestes artistiques, les étudiant-es qui choisissent cette formation s'inscrivent dans la sphère des débats publics contemporains.

Organisation pédagogique

Le diplôme national d'art (DNA), diplôme conférant le grade de licence, est conçu comme l'aboutissement d'un cycle d'apprentissage et d'acquisition de connaissances et de savoir-faire, indispensable à la création artistique et à l'insertion professionnelle des étudiants issus du cursus de premier cycle.

La seconde année d'enseignement supérieur en art (nommée également phase programme) propose un parcours dont les enseignements dispensés s'ouvrent à des approches méthodologiques. C'est également une phase d'approche théorique, méthodologique et plastique d'une recherche personnelle, artistique en vue de l'obtention du DNA Art.

Les cours se répartissent en semestres 3 et 4 selon les Unités d'Enseignements (UE) suivantes :

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

- Enseignement en pratique artistique par contextes de travail : Art et Territoires – Art et paysages – Art et espaces publics – Art et écologies;
- Espaces intermédiaires & poésie urbaine
- Projets images numériques (S3)
- Bilan du travail plastique et théorique.

Au cours de sa L2, l'étudiant doit effectuer un contexte par semestre.

UE 2 : Histoire, théorie des arts et anglais

- Cours d'histoire de l'art
- Atelier d'écriture et de méthodologie ;
- Anglais ou français pour les étudiants.es internationaux ;
- Rencontre professionnelle autour d'une œuvre d'art publique

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.

UE 1 :

Modalités d'évaluations

- Contrôle continu ;
- Bilan mi-semester ;
- Évaluation fin de semestre : Mise en espace des réalisations, présentation des cahiers de recherche et présentation orale.

Critères d'évaluation

- Assiduité et investissement personnel ;
- Engagement dans les productions réalisées ;
- Justesse de réalisation des travaux ;
- Développement et expérimentation des recherches personnelles ;
- Méthodologie de travail.

UE 2 :

Modalités d'évaluations

- Contrôle continu ;
- Devoir sur table, notation du carnet ;
- Entretien oral.

Critères d'évaluation

- Assiduité et investissement et participation ;
- Engagement dans les productions réalisées ;
- Verbalisation approprié.

Voir détails dans chaque matière enseignée.

L'évaluation de l'étudiant a lieu à la fin de chaque semestre et permet d'obtenir les crédits nécessaires à son passage en année supérieure. L'année L2 est sanctionnée par 60 crédits. Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'un minimum de 24 crédits sur 30. Les crédits non obtenus en S3 sont rattrapables le semestre suivant (S4). Un total de 48 crédits est nécessaire pour passer en L3. Les modalités de rattrapage seront communiquées par les enseignants de chaque situation. Le rattrapage des crédits du semestre 3 se déroulera le mercredi 6 mars 2024. Le rattrapage des crédits du semestre 4 se déroulera le mercredi 5 juin 2024. L'ensemble de l'équipe pédagogique de chaque contexte évalue en collégialité les étudiants.

Commission de fin de semestre

Une commission d'harmonisation se déroule à la fin de chaque semestre. La commission L2 est composée de l'ensemble des enseignants de L2. 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 d'harmonisation est souverain.

La décision définitive de passage en année supérieure, de redoublement 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 son année universitaire ;
- donner un avis sur le passage en année supérieure ;
- proposer un redoublement ;
- 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 crédits ECTS (Système européen de transfert de crédits) 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 :

Fabrice Azzolin, enseignant et artiste ;
Luc Barbier, enseignant et graphiste ;
Bénédicte Burgos, enseignante et artiste ;
Julia Holter, enseignante « Anglais » et traductrice ;
Frédéric Emprou, enseignant « Écriture et méthodologie », critique d'art ;
Lionel Houée, enseignant et artiste ;
Olivier Joncour, enseignant et artiste ;
Alexandre Meyrat Le Coz, enseignant et artiste ;
Ollivier Moreels, enseignant et artiste ;
Céline Palis, enseignante « Français »
Pascal Raguideau, enseignant et artiste ;
Nicolas Rambaud, ingénieur, suivi et accompagnement de projet
Carole Rivalin, enseignante et artiste ;
Marie-Laure Viale, enseignante « Histoire de l'art » et « Ecriture et méthodologie », historienne de l'art et de l'architecture, coordinatrice du DNA.

Atelier technique multimédia

Soazig Jaffré, technicienne, suivi et accompagnement technique.

Assistance technique et logistique

Pierre-Marie Croc, logistique et atelier édition / impression

Le centre de documentation

Karine Lucas, bibliothécaire

Rôle du coordinateur du DNA option Art mention Territoires, paysages, espaces publics

Marie-Laure Viale, enseignante :

- Référente des axes et contenus pédagogiques en concertation avec les enseignants ;
- 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 ;
- Référente pour le suivi des étudiants.

Équipe administrative site de Saint-Nazaire

Leïla Zerrouki, directrice du site de Saint-Nazaire et direction pédagogique ;
Valérie Matrone, gestionnaire scolarité et référente VSS et handicaps ;
Dylan Coat, accueil et chargé des cours publics ;
Claudie Domet, responsable administrative et logistique ;
Jerôme Jouanny, responsable technique et logistique.

International et mobilité (site de Nantes) :

Térésa Bogado, relations internationales (mobilités) ;
Estelle Cheon, recrutement international.

Unité d'enseignement 1

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

Semestre 1 et 2 en S3 et S4

Chaque étudiant.e s'inscrit dans 1 contexte de travail par semestre soit 2 contextes seront obligatoirement suivis sur les 2 semestres de l'année 2023 / 2024.

Unités d'enseignements 1	Évaluations par contexte / cours	Crédits S3	Crédits S4	Volume horaire
Méthodologie, techniques et mises en œuvre. - Contextes Art et territoires, Art et paysages, Arts et espaces publics, Arts et écologies.	Cours, workshops (participation et assiduité)	4	4	325 h / semestre
	Production	4	4	
	Projets images numériques S3	2		
Espaces intermédiaires – S3 et S4	2	3		
	Travail en atelier	4	3	
	S/total	16	14	
	Recherches et expérimentations personnelles	2	4	
	Bilan du travail plastique et théorique	4	4	
Total par semestre		22 ECTS	22ECTS	

Contexte Art et territoires

Le territoire est considéré comme un lieu de ressources au regard d'un tressage entre des facteurs naturels, des facteurs humains compte tenu d'un contexte social, institutionnel, politique et culturel. Dans ce tressage du global et du local, l'idée de proximité et d'interaction induisent la collaboration entre des personnes ressources et des étudiant.es sur la notion de projet.

Avec la notion de territoire, il est question de multiples références : géographique, historique, éthologique, politique, anthropologique, économique et organisationnelle. Le terme vient du latin territorius qui vient qualifier une zone administrée, une zone particulière.

Enseignants : Lionel Houée, Ollivier Moreels. Nicolas Rambaud, Marie-Laure Viale.

Jours : Lundi, mardi

Lieu : Grand atelier

Contenu et objectifs pédagogiques

Dans un objectif de transversalité et de croisement, le contexte Art et Territoires propose de s'inscrire dans des pratiques larges des arts visuels et sonores et de ses transversalités possibles avec d'autres domaines. Il met en place des outils afin de construire progressivement une démarche artistique

personnelle qui se nourrit d'expérimentations, de ressources et de rencontres, dans un travail collectif qui prolonge ces expériences en concertation avec un territoire et ses instances.

La prise de vues et la prise de sons induisent d'arpenter des territoires, de rencontrer des personnes, de constituer des interactions corps/décors, image/objets. Documenter, étayer une recherche, préparer à la réalisation sont autant de gestes artistiques en soi, repérer, cartographier et collecter sont la base des artistes arpenteuses, lire arpentes heureuses.

Il est question d'apprendre à "construire l'image". Le cadre effectue une découpe et donc structure le champ visuel, ce qui équivaut à créer une « image », c'est-à-dire isoler une portion du visible, avec un haut, un bas, des limites, un format, un encombrement de l'espace, une mise à distance, etc. Il y a des images tridimensionnelles et des images bidimensionnelles car cela se produit également pour les arts qui demandent les trois dimensions de l'espace, comme la sculpture ou l'architecture, les installations, le happening... "Construire l'image" peut se situer dans et hors les murs, : dans l'observation préalable au regard des espaces concernés, mais aussi dans l'étude : de la maquette à l'échelle 1, de l'analyse des matériaux et des matières, du projet virtuel à sa concrétisation réelle.

Modalités pédagogiques :

Distinguer la pertinence de la recherche en adéquation avec la mention du diplôme ;

Évaluer la qualité du processus de développement des idées ;

Développer sa qualité de communication ;

Acquérir des qualités plastiques (maîtrise des outils techniques et médiums utilisés...) ;

Savoir présenter oralement et spatialement son travail.

Les pratiques artistiques :

- Image : Vidéo, écriture filmique, photographie, multimédia, installation ;

- Volume : Sculpture, maquette, accessoires, installation, dessin, performances, objets impliqués dans l'espace ;

- Création sonore : Montage, spatialisation, objets, installation, musique.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu, échanges avec l'équipe pédagogique, travail en autonomie ;

Point mi-semester ;

Évaluation de fin de semestre.

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans les productions réalisées ;

Justesse de réalisation des travaux ;

Développement et expérimentation des recherches personnelles ;

Méthodologie de travail et qualité de la verbalisation..

Contexte Art et paysages

« Ensemble des éléments visibles d'un lieu précis », « étendue de pays que l'on embrasse d'un seul coup d'œil », « genre de la peinture représentant un paysage ». Étymologie : Assemblage d'objets que présente un pays ou assemblage de pays ».

Enseignant.es : Carole Rivalin, Pascal Raguideau, Nicolas Rambaud, Frédéric Emprou

Jours : Mardi, mercredi

Lieu : Grand atelier

Contenu et objectif pédagogique

Par un simple regard la nature peut devenir paysage. C'est une étendue spatiale couverte par un point de vue.

Le paysage a une potentialité d'apparaître partout, il n'est cependant pas simplement composé d'éléments naturels il peut être urbain, lié aux lieux banals, modestes, périphériques, ordinaires ou singuliers.

Il est surtout appréhendé visuellement, mais les parfums, les ambiances sonores en modifient aussi la perception, à l'exemple des paysages sonores.

Les rapports que nous entretenons avec le paysage seront interrogés à la fois comme lieu d'expériences sensibles, sensorielles, espace contemplatif, mais aussi comme espace vécu, façonné par les activités humaines et par l'histoire, espace construit.

Dévoiler, révéler, construire, habiter le paysage constituera le travail au sein de ce contexte, en proposant des œuvres qui ne soient pas soumises à la domination par le contexte, mais qui s'appuient sur celui-ci pour construire d'autres réalités, de nouvelles typologies. Nous nous appuieront sur des regards subjectifs qui construisent des vérités relatives, des récits ou réels et fictions peuvent s'articuler mais aussi sur des regards plus critiques, analytiques, formels. Les productions s'inscriront dans des espaces de représentation, et de présentation, elles seront le produit de travaux individuels et/ou collectifs.

Nous nous attacheront aussi à créer des espaces polysémiques afin de ne pas enfermer les productions dans des espaces trop illustratifs ou fétichistes.

Une réflexion sur la diffusion et les dispositifs de monstration des productions sera menée tout au long du semestre.

Modalités pédagogiques

Apprendre à porter un regard singulier sur le réel (le paysage) par la mise en œuvre d'un travail plastique, réflexif.

Acquérir des méthodologies de travail: Recherches de documentation, de références artistiques, présentation orale d'un projet.

Travailler sur des projets individuels et collectifs.

Apprendre la mise en production d'un projet plastique avec l'appui des savoirs techniques des ateliers.

Pratiques artistiques : Peinture, dessin, image, installation.

Mots clé : Cartographie sensible, contextuelle / Atlas / Dépaysement / Architecture / Lieux / Frontière / Espaces / rapport Nature / Culture / Arpenter.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu, échanges avec l'équipe pédagogique, travail en autonomie ;

Point mi-semestre ;

Évaluation de fin de semestre .

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans les productions réalisées ;

Justesse de réalisation des travaux ;

Développement et expérimentation des recherches personnelles ;

Méthodologie de travail et qualité de la verbalisation..

Contexte Art et espaces publics

L'objectif du Contexte Art et Espaces publics est de susciter l'élaboration de projets artistiques personnels, en équipes ou collectifs, de les accompagner sur le terrain de la réflexion, du bien-fondé de leur inscription dans le territoire, de leur adéquation au paysage ou dans le tissu urbain ; de s'assurer de leur faisabilité et des sollicitations ou réactions que ces projets ne manqueront pas de provoquer auprès d'un large public.

Enseignant.es : Bénédicte Burgos, Fabrice Azolin. Nicolas Rambaud, Marie-Laure Viale.

Jours :Lundi, mardi

Lieu :Grand atelier

Contenu et objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques sont rythmés par des étapes de recherches et de travail.

1- L'EXPLORATION

La première chose à faire est l'exploration sur un mode attentif des lieux d'exposition et/ou d'intervention possibles dans le tissu urbain, industriel, sur le front de mer, dans les espaces verts, à l'intérieur ou aux abords des lieux culturels et de rencontres, plus loin sur la côte ou dans les terres...

Cette exploration essentielle des lieux et de leurs spécificités se fera sous différentes approches : la marche, pour ne pas dire la flânerie, l'observation visuelle, sonore, tactile...

La prise de notes par le relevé des distances spatiales, l'écrit ou le dessin, la photographie, la captation vidéo ou l'enregistrement sonore constitueront un fond d'impressions et de relevés indispensables à l'élaboration du projet artistique.

2- LA RESTITUTION SPATIALE

La restitution des lieux visités et retenus peut être bi ou tri dimensionnelle ; selon la sensibilité de chacun(e), plusieurs représentations sont possibles, ou une seule parmi les suivantes :

- Réalisation d'un plan de type plan-masse d'architecture – urbanisme.
- Représentation des espaces sous forme de croquis, de murs d'images, de notes d'impressions,
- Réalisation de maquettes d'espaces urbains particulièrement utiles pour situer et apprécier des projets sculpturaux, d'installations et/ou de formes légères.

3- L'ÉLABORATION

3-1 SCULPTURE-INSTALLATION :

L'élaboration d'un projet , d'un désir de création destiné à un public « amateur d'art » au sens étymologique du terme, s'élabore pour le ou les lieux choisis.

Ce projet, personnel, en équipe ou collectif, fait l'objet d'une note d'intention exposant la philosophie du projet et ses enjeux, et d'une description de ses éléments constitutifs ainsi que de leur mode d'installation et d'assemblage.

Les dimensions, matériaux, poids, fixations au sol, dates de montage et de démontage sont également indiquées.

3-2 PERFORMANCE, FORMES DESSINÉES

Le projet de performance et/ou de formes dessinées fait également l'objet :

D'une note d'intention exposant la philosophie du projet et ses enjeux.

Du choix de la date, ou des dates de l'évènement.

D'une partition chorégraphique ou d'une description des phases de la performance qui pourra être de nature théâtrale, musicale, développant des formes dessinées légères, sportive....

De la description des éléments plastiques mis en oeuvre, s'il y a lieu : objets, accessoires, vêtements, éléments sculpturaux...

4- MATURATION :

La phase de réalisation est précédée d'une période d'approfondissement et de ré ajustement des premières intuitions, pour aboutir à un projet réalisable et qui puisse répondre aux critères imposés dans les espaces publics recevant du public, mais également et surtout aux attendus légitimes d'une telle entreprise : il faudra donc définir l'objectif de chaque projet en terme éthique, humain, voire relationnel. Un exemple, éclairant parmi d'autres, d'une profession de foi toujours d'actualité :

« La fonction de l'artiste est fort claire : il doit ouvrir un atelier et y réparer le monde par fragments, comme il lui vient. » Francis Ponge

5- RÉALISATION DES PROJETS :

La réalisation à proprement parlé pourrait être différée en fonction des semestres d'enseignement pour faire l'objet d'une proposition d'exposition collective courant Mai ou Juin si possible, afin de bénéficier de conditions météorologiques optimales.

La réalisation effective des projets et leur exposition sont conditionnées par différents facteurs, d'ordre professionnel ou semi-professionnel, qu'il faudra prendre en compte et tenter de résoudre :

Faisabilité technique, coût estimatif, autorisations administratives, approbations des services techniques et de la commission de sécurité...

Modalités pédagogiques

Acquérir des méthodologies de travail : Recherches de documentation, de références artistiques, présentation orale d'un projet.

Travailler sur des projets individuels et collectifs.

Connaître le cadre réglementaire d'une présentation, exposition dans un espace accueillant du public, extérieur comme intérieur.

Pratiques artistiques : Sculpture, installation, performance et dessin dans ses formes multiples. Affichage, photo-montage, gravure, vidéo selon les conditions météorologiques favorables ou des dispositifs d'exposition conçus pour des espaces extérieurs.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu, échanges avec l'équipe pédagogique, travail en autonomie ;

Point mi-semester ;
Évaluation de fin de semestre .

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;
Engagement dans les productions réalisées ;
Justesse de réalisation des travaux ;
Développement et expérimentation des recherches personnelles ;
Méthodologie de travail et qualité de la verbalisation..

Contexte Art et écologies

Enseignant : Alexandre Meyrat-Le-Coz, Fabrice Azolin, Nicolas Rambaud, Frédéric Emprou

Jours : Lundi, vendredi

Lieu : Grand atelier

Objectifs pédagogiques

Explorer des formes d'expression artistique dans le domaine de l'installation et du volume, en relation avec un espace spécifique.

Développer un travail personnel et collectif s'inscrivant dans une démarche de recherche en pleine conscience des enjeux écologiques.

Comprendre les interrelations au sein du vivant.

Expérimenter et observer la biodiversité en vue de réalisations plastiques et l'envisager comme matière à penser, matière à réaliser.

Appréhender les dimensions philosophiques et éthiques liées à notre relation au vivant.

Contenu pédagogique

Les médiums sont libres : volume, installation, image, performance, peinture... avec une préférence accordée au volume et à l'installation, et découlent d'une recherche plastique et théorique sur les enjeux écologiques de notre temps, l'art et l'écologie pouvant être pensés comme les deux faces d'un même projet.

Parcourir et observer

Écologie : Du grec oikos (la maison) et logos (la science, l'étude, le discours), l'écologie est littéralement l'étude de l'habitat.

Dans un premier temps, il s'agira d'explorer et d'observer collectivement les différents milieux qui composent la ville de Saint-Nazaire et sa périphérie ; ceci afin de construire une recherche documentée accompagnée de prises de notes, de croquis, de photographies, d'enregistrements sonores et vidéos.

Un temps d'étude et d'échanges marquera ces marches sensibles pour comprendre la complexité et l'organisation des interactions entre toutes les espèces vivantes (dont l'être humain) ainsi qu'entre ces espèces et leurs milieux naturels.

« les mondes de l'art sont des cercles magiques dans des prairies fleuries » Paul Devautour.

Le temps de la création, le temps comme création

Questionner la temporalité du faire, la naissance de forme plastique (ou le temps de l'apparition de ces formes plastiques) : de l'éphémérité à la pérennité relative des formes. Comment le temps structure les processus artistiques et naturels, notre relation au monde. Nous pouvons imaginer la mise en place d'installations évolutives où le processus de création contribue à l'expérience artistique, mais aussi des installations éphémères et des dispositifs performatifs.

La nature des matériaux, les matériaux de la nature

Au vu des questions environnementales de notre société, il est intéressant de penser ou repenser l'utilisation des matériaux utilisés avec une dimension écologique. Comment créer des formes à partir de matières premières naturelles. Qu'elles soient le fruit du glanage, ou le résultat d'une transformation, les matières peuvent être incorporées dans une pratique de volume. Nous nous demanderons de quelle manière ces matériaux et leur mise en espace par le biais de l'installation permettent une réflexion et une approche du lien entre art et écologie.

Les ateliers de production seront tous disponibles pour la réalisation des travaux : pôle image/son, pôle édition et pôle céramique pour les formes matérielles, sans compter les partenariats extérieurs éventuels. Mais pour les formes immatérielles, se pose autrement la question de

l'écologie et celle de l'économie de la pratique artistique : du geste, de la posture, de la mise en action de l'installation ou du volume dans le cas d'une performance, d'une action discrète ou furtive.

Les lieux de création, les lieux de restitution

« L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art » Robert Filiou

Nous pourrions expérimenter d'autres modalités d'implantation de l'art : le paysage, l'espace public et les différents milieux présents à Saint-Nazaire deviennent des terrains d'expérimentations où des formes de création peuvent rentrer en relation avec l'environnement et les différentes espèces du vivant. Nous élaborerons des dispositifs pour que ces créations entrent en relation avec l'espace qu'elles occupent, qu'elles partagent et qu'elles puissent s'ancrer dans le réel ; dans celui du quotidien, du corps social, du travail, de la ville, du front de mer, des passants, des espaces virtuels, etc.

Cette approche nous permettra de nous questionner sur les conditions d'existence et de reconnaissance du travail artistique individuel ou collectif, ainsi que des modalités de sa réception.

Cet atelier Art et Écologie rentre en résonance et en complémentarité avec les contextes proposés dans le cadre du DNA Art mention Territoires, Paysages, Espaces Publics.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu, échanges avec l'équipe pédagogique, travail en autonomie ;

Point mi-semester ;

Évaluation de fin de semestre avec le contexte Art et paysages., présentation orale des réalisations avec carnets de recherche.

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans les productions réalisées ;

Justesse de réalisation des travaux ;

Développement et expérimentation des recherches personnelles ;

Méthodologie de travail et qualité de la verbalisation..

«Ailleurs commence ici et vice-versa» Espaces intermédiaires & poésie urbaine

Enseignant : Luc Barbier

Jours : Vendredi après-midi

Lieu : Salle 2

Défini comme un devenir illimité, aux contours parfois imprécis, le phénomène urbain est abordé comme un immense puzzle dont toutes les pièces ne coïncident pas toujours forcément entre elles, ne serait-ce qu'à cause de l'écart entre les «gestes» architecturaux et le modelage de la ville en train de s'inventer et se réécrire sans fin, des transitions entre espace public et privé, des espaces intermédiaires faits de seuils et de limites successives. La signification, dans une ville, est une signification vécue, itinérante : elle ne dépend pas toujours du plan global que l'on se fait dans la tête, mais des décisions que l'on est appelé à prendre aux différents points de jonction ; et des façades, des odeurs, des noms, de l'environnement sonore, des rencontres, des émotions qu'elle transmet. Réinscrivant l'imagination au coeur de l'expérience, nous étudierons, les premières semaines, celles et ceux que la poésie des lieux interpelle : peintres, artistes plasticiens (*Bublex, Merethu, Corillon, Gerz, T. Trouvé...*), cinéastes (*Fellini, C. Glorieux, Wang, Paradjanov, M. Isaac, Varda...*) et écrivains (*Döblin, Gracq, Pessoa, Agualusa, Bailly...*) ; urbanistes, architectes, designers (*Virilio, Y. Friedman, R. Baur, Morin, Bachelard,...*) ; metteurs en scène, chorégraphes, musiciens...

Vous travaillerez, de façon documentée, sur des notions de fictions, de narrations, de nouveaux récits. Vous développerez une recherche plastique en déterminant vos propres objectifs de création, une méthodologie de travail, le choix d'un médium adapté à l'ambition de votre projet...

Votre recherche tendra plutôt à prendre le visage commun, à se fondre dans le «presque réel», c'est à dire le vraisemblable, le crédible. Mais, à la manière de la ville de Borges qui ressemble tellement au monde, qu'elle en devient Le Monde.

Objectifs

Mesurer les enjeux de l'art contemporain. S'ouvrir aux différentes formes de la création contemporaine.

Modalités pédagogiques

Prises de notes, méthodologie de travail, carnets de recherche...

Critères d'évaluation

Présence et assiduité.

Qualité de la recherche, documentation, capacité d'analyse, pertinence dans le choix d'un médium...

Qualité des réalisations plastiques.

Mi bilan.

Évaluation de fin de semestre.

Projet images numériques S3

Enseignant : Olivier Joncour

Jours : Jeudi après-midi

Lieu : Atelier numérique

Objectifs pédagogiques

Accompagnement et facilitation des expérimentations autour de la méthodologie des « Projets numériques » avec production plastique personnelle.

Modalités pédagogiques

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

- Atelier : présentation du matériel, fonctionnement, accès, ressources.
- Les trois étapes du projet numérique, méthodologie. (support de diffusion, acquisition des données, traitement)
- e 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.

Mi bilan.

Évaluation de fin de semestre.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnel ;

Maîtrise des outils techniques ;

Qualité des réalisations plastiques.

Méthodologie de travail .

Unité d'enseignement 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Unités d'enseignements 2	Enseignantes	Évaluation	Crédits S3	Crédits S4	Volume horaire
Histoire de l'art et rencontre professionnelle autour d'une œuvre d'art public.	Marie-Laure Viale	Participation Assiduité Rendu	3	3	72 h / semestre
Atelier d'écriture et de méthodologie	Marie-Laure Viale Frédéric Emprou	Participation Assiduité Rendu	3	3	
Anglais	Julia Holter	Participation Assiduité Rendu	2	2	
TOTAL par semestre			8 ECTS	8 ECTS	

Histoire et théorie de l'art

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jours : Lundi après-midi

Lieu : Salle de cours 4

Objectifs pédagogiques

- Élargir et consolider ses connaissances en histoire de l'art contemporain ;
- Parfaire ses capacités d'analyse critique ;
- Connaître les modalités d'interventions artistiques en extérieur ;
- Faire progresser ses expressions orale et écrite.

Contenu pédagogique

Le cours débute par l'inventaire des modalités d'intervention artistiques en extérieur : commandes publiques (État, collectivités territoriales) et privées (Action des Nouveaux commanditaires / Fondation de France, dispositif « Immeuble/l'œuvre », associations) aux interventions spontanées et individuelles des artistes et collectifs. Cette introduction est complétée par une typologie des formes artistiques pérennes, ponctuelles ou éphémères : statuaire, monuments, vitraux, fresques, aménagements, performances, affichages... Ce préambule offre les outils de compréhension pour la suite des cours basée sur l'analyse approfondie d'une œuvre par séance. L'approche chronologique favorisera la compréhension de l'évolution des enjeux des interventions artistiques en « extérieur » et leurs relations à l'histoire technique et industrielle. Parmi ces études de cas, les créations de nombreux artistes, architectes, urbanistes seront analysées comme, par exemples, celles de Pierre Székely, Lawrence Halprin, Gordon Matta-Clark, Donald Judd, Valie Export, Émile Aillaud et Fabio Rieti, Claude Rutault, Jean-Luc Moulène, Tania Mouraud, Jochen Gerz, Olivier Vadrot, Carole Douillard, Quentin Faucompré...

Support de cours

Cours magistral, supports iconographiques projetés, documentation de l'établissement.
Actualités des expositions et des événements artistiques et culturels dans l'axe Nantes-Saint-Nazaire et des environs, visites d'œuvres d'art public de l'estuaire de la Loire.

Modalités d'évaluations

Contrôle continu ;
Devoir sur table, notation du carnet ;
Entretien oral.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement et participation ;
Engagement dans les productions réalisées ;
Verbalisation appropriée au vocabulaire d'esthétique ;
Progression dans la compréhension des enjeux des œuvres d'art mises en public.

Ateliers d'écriture et méthodologie

Ces ateliers s'inscrivent au sein de chaque contexte.

1. Art et espaces publics

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jour : Mardi après-midi

Lieu : Salle de cours 3

Objectifs pédagogiques de l'arpentage

- Faciliter la compréhension par un groupe hétérogène d'un livre ou corpus de documents et de ses enjeux en très peu de temps - faciliter la réflexion collective.
- Il raccourcit le temps de lecture individuel au profit d'une confrontation des points de vue des participant-e-s.
- Il stimule la coopération mais aussi la mise en évidence de divergences d'interprétation, et incite les participants à réfléchir sur un sujet au-delà de sa lecture, par intérêt pour le sujet lui-même, ou en vue d'ouvrir le champ sur une réflexion plus large.
- Au-delà de son intérêt analytique, l'arpentage est aussi une méthode de travail dynamique et proactive, loin des analyses de textes classiques et de leurs critères préconçus.

Contenu pédagogique

L'arpentage consiste en une lecture partagée et confrontée d'un ou plusieurs ouvrages. Chaque participant-e est chargé-e de la lecture individuelle et la restitution du message qu'il perçoit à travers sa lecture d'un passage relativement court (1 à 20 pages). Après le temps de travail personnel, le groupe se réunit et établit une analyse collective de l'ouvrage, par des réponses à des questions communes. Ainsi, en lisant un dixième d'un livre par personne, le groupe se forge une opinion partagée mais aussi individuelle de l'ensemble de l'ouvrage, de l'auteur, du sujet traité selon l'axe choisi lors des restitutions.

Bibliographie

- DE TOLEDO Camille, *Le fleuve qui voulait écrire : les auditions du parlement de Loire, Nantes, Les liens qui libèrent*, 2021, 341p.
- DEWEY John, *L'Art comme expérience*, Éditions Gallimard, 2010, 608p.
- FRIEDMAN Yona, *L'Architecture mobile, vers une cité conçue par ses habitants (1958-2020)*, Éditions de L'Éclat, 2020, 336p.
- HABERMAS Jürgen, *L'espace public*, Payot, 1997, 322p.
- RAMIREZ-BLANCO Julia, *La Ciudad del Sol. Le mouvement 15M entre formes et performances*, Éditions Lorelei, collection Frictions, 2023, 60p.
- RANCIÈRE Jacques, *Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*, Paris, Fayard, 1987, 240p.
- ZASK Joëlle, *Se réunir – Du rôle des places dans la cité*, Paris, Premier parallèle, 2022, 172p.

Supports de cours

Livres, impressions de documents, paper-board, dictionnaires...

Modalités pédagogiques

Cours obligatoire, travaux individuels et collectifs.

Implication, autonomie, production.

Modalités d'évaluation

Production régulière de textes sous diverses formes, participation orale.

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Qualité des productions.

Engagement dans le projet, initiatives et autonomie,

1. Art et territoires

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jour : Mardi matin

Lieu : Salle de cours 3

Objectifs pédagogiques

- Parcourir un territoire à travers l'itinéraire de quelqu'un d'autre ;
- Observer, enregistrer, annoter, consigner, écrire, photographier l'itinéraire ;
- Montage de l'itinéraire à partir d'un enregistrement, retranscription ;
- Réalisation d'une édition

Contenu pédagogique

Le projet consiste à donner à comprendre un territoire à travers la parole et l'expérience des personnes qui l'habitent. C'est une méthode d'enquête in situ, partant du principe que la parole de tout individu est aussi une parole d'expert.

La méthode des itinéraires réside en une marche partagée avec l'initiateur, l'initiatrice du parcours, à l'écouter et à enregistrer son témoignage. Durant l'itinéraire, la personne nous guide, partage ses souvenirs, expériences, anecdotes liés à ce territoire et nous le raconte au fil de la marche. Pour le projet nous adopterons la méthode créée par le sociologue Jean-Yves Petiteau qui a été éprouvée dans les écoles d'architecture.

Cette proposition s'inscrit également dans la pratique des artistes-marcheurs du Land Art (Richard Long), de l'Art contextuel (André Cadere) ou de Fluxus (Alison Knowles) mais également dans les pratiques de nombreux artistes contemporains comme par exemple Esther Ferrer, Francis Alÿs ou Jordi Colomer... La pratique combinée de la marche et de l'écoute est également utilisée comme processus de création par des architectes et urbanistes dont l'initiateur est Lawrence Halprin et sa femme, la danseuse Anna Halprin.

Bibliographie

- BISERNA Elena, Walking from scores, les presses du réel, 2022.
- HALPRIN Lawrence, The RSVP Cycles : Creative Process in the Human Environment, Éditions George Braziller Inc, 2009.
- RANCIÈRE Jacques, Le maître ignorant, Paris, éditions Fayard, 2018.
- REVEL Jacques, Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris, Gallimard-Le seuil, coll. Hautes Études, 1996.
- PETITEAU Jean-Yves, RENOUX Bernard, Dockers à Nantes – L'Expérience des itinéraires, Éditions École supérieure d'art d'Annecy Alpes, 2018.

Support de cours

Cours de pratique et théorie, basé sur une alternance d'apprentissage de la méthode et d'expérimentations pratiques.

Modes d'évaluation

Devoirs sur table, participation orale.

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Qualité des productions.

Engagement dans le projet, initiatives et autonomie,

3. Art et paysages

Enseignant : Frédéric Emprou

Jour : Vendredi matin

Lieu : Salle de cours 4

Contenu et objectifs pédagogiques

DIY... ARY / (d)'Ecrire le paysage

A quoi pourrait référer l'idée générique et esthétique de « faire paysage » ? En reprenant la formule du critique d'art Jean-Louis Schefer, « la parole dite par l'oeil », et fidèle à l'esprit transversal du médium écrit, l'atelier se proposera d'explorer différentes relations entre texte et picturalité, les questions de points de vue et de représentation, les notions d'espace temps et d'image, de réel et de fiction...

Tel un journal de bord, alternant suivis individuels et travaux collectifs au cours du semestre, liant les dimensions plastiques de composition et de « bricolage », de même que l'écriture comme langage composite et moyen d'enregistrer le monde, l'atelier prendra la forme du cahier de recherches, support, alimentant et rendant compte des recherches et productions plastiques de l'étudiant.e..

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.

Qualité des productions.

Engagement dans le projet, initiatives et autonomie,

4. Art et écologies

Enseignant : Frédéric Emprou

Jour : Vendredi matin -

Lieu : Salle de cours 4

Contenu et objectifs pédagogiques

Écologies des formes, formes d'écritures ?

Qu'est ce que l'écologie ? Quels rapports entretient ce terme, et son histoire, avec l'art et les formes plastiques ? En tentant de problématiser ses résonances contemporaines dans le champs des idées, et les développements esthétiques et politiques entretenus avec les arts visuels, l'atelier se proposera d'introduire un corpus référentiel en écho notamment avec les définitions de vivant et d'anthropocène.

Sous le mode de l'enquête, en s'appuyant plus précisément sur les notions de production et de comportement, d'objet et de processus à l'œuvre chez et pour un artiste, l'atelier tentera de répertorier ces différentes dimensions et questionnements, d'une façon à la fois concrète et spéculative, et en regard des intérêts plastiques de l'étudiant.e.

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.

Qualité des productions.

Engagement dans le projet, initiatives et autonomie,

Rencontre professionnelle autour d'une œuvre d'art public

Cours ponctuel/ 1 fois par semestre

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).

L'analyse de l'œuvre sur site suscite des rencontres avec des professionnels (urbaniste, paysagiste, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, artiste ...), contributeurs de son édification.

Modalités pédagogiques

Cours obligatoire ;

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

Modalités d'évaluation

Contrôle continu ;

Notation du carnet.

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans la production de notes écrites et graphiques ;

Recherches documentaires.

Anglais

(Nationaux-ales et francophones)

Enseignante : Julia Holter

Jeudi et vendredi -

Lieu : Salle 3 et 4

Objectifs pédagogiques :

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. 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 :

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

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-ales)

Enseignante : Céline Palis

Jeudi matin :

Lieu : Salle 3

Objectifs pédagogiques

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

Ciné-Club des Beaux-Arts

Enseignant et intervenant : Ollivier Moreels et Jean-Jacques Ru, Cinéma Jacques Tati

Mercredi : 14h – 15h

Lieu :

Ouvert à 20 étudiant.es.

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 public ouvert à 5 étudiant-es de l'école sur projet

Enseignant et intervenant : Ollivier Moreels et Arturo Gervasoni

Mardi 18h/20h

Lieu : Atelier numérique

Objectifs pédagogiques

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

Ce cycle de conférences est proposé à tous-tes les étudiant-es. Elles se dérouleront à Bain Public selon un calendrier qui sera diffusé en début d'année universitaire. Il est fortement recommandé, pour une complémentarité nécessaire, de se rendre à ces conférences de même que de fréquenter les expositions du Grand Café comme des autres lieux, à Saint-Nazaire ou ailleurs..

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