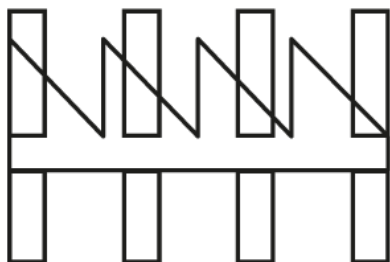

**Beaux-Arts
Nantes
Saint-Nazaire**

Nantes Université

Catalogue de cours

**Classe Préparatoire
Nationale et Internationale
2023-2024**

Semestres 1 et 2

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

Présentation

L'École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire est un Établissement Public de Coopération Culturelle dédié à l'enseignement supérieur artistique et à la recherche en arts visuels, réparti sur deux sites : le site de Nantes dédié à l'enseignement supérieur du premier au second cycle option Art et le site de Saint-Nazaire dispensant une formation à l'enseignement préparatoire pour des étudiants nationaux et internationaux et un premier cycle d'enseignement supérieur option Art avec une mention *Territoire, paysages, espaces publics*.

La classe préparatoire située en centre-ville de Saint-Nazaire propose une formation préparatoire aux concours d'entrée des écoles supérieures d'arts et de Design.

Cette formation est destinée à des étudiants post bac nationaux et internationaux.

Durant une année scolaire, de mi-septembre à fin-mai, les étudiants reçoivent un enseignement spécifique afin de développer un travail personnel révélant une réelle motivation pour des études supérieures artistiques.

- Permettre d'ajuster l'orientation de l'élève à son projet professionnel et à sa singularité artistique ;
- La méthodologie de travail repose sur une dynamique de recherche, d'expérimentation et de projet.
L'attention des enseignant.e.s se porte tout autant sur le travail collectif que sur la démarche individuelle.

Les étudiants français et étrangers désirant intégrer des écoles supérieures d'Arts et de Design, reçoivent un enseignement pratique et théorique leur permettant de se présenter aux concours d'entrée dans ces écoles supérieures.

Organisation pédagogique

Objectifs de la formation

Les étudiant.es doivent, à l'issue de l'année préparatoire, être en mesure de :

- Confirmer une orientation vers des formations artistiques supérieures.
- Connaître les écoles supérieures d'arts et de design et les options qu'elles proposent, afin d'augmenter leurs chances d'intégrer celle qui correspond à leur profil et à leur projet.
- Élaborer un ensemble de travaux singuliers en relation étroite avec les enjeux de la création contemporaine et d'apprendre à en parler avec les acteurs de l'art (artistes, critiques, historiens, etc.) qui composent les jurys des concours d'entrée en écoles supérieures d'art et de design.

Enseignements

Du lundi au vendredi sont dispensés des cours de théorie et de pratique. Ce temps plein est entièrement consacré à des ateliers et cours encadrés, obligatoires, sur un volume horaire hebdomadaire de 25,5 heures. S'ajoutent à ce temps face à l'enseignant.e et sur les deux semestres, des temps de workshops avec des artistes / personnalités invité.es et un temps de travail en autonomie sur site:

Objectifs pédagogiques et évaluations

Les critères principaux retenus sont les suivants auxquels s'ajoutent des spécificités selon les cours dispensés :

- Présence et assiduité
- Investissement et participation
- Méthodologie du travail et mise en œuvre
- Appréhension des enjeux techniques ;
- Qualité de la production et de la verbalisation.
- Acquisition d'une culture artistique (littérature, cinéma,...)

Les cours se répartissent en semestres 1 et 2 selon les modalités pédagogiques suivantes :

Enseignements de pratiques artistiques :

- Expressions du dessin
- Edition / Impression
- Image – Peinture – Collage
- Sculpture – Installation – Performance
- Photographie et vidéo – Workshops
- Initiation logiciels et accompagnement aux portfolios

Enseignements théoriques ::

- Cours d'histoire de l'art et conférences d'histoires de l'art ;
- Cours de culture artistique contemporaine ;
- Atelier d'écriture et de méthodologie ;
- Anglais ou français pour les étudiants.es internationaux ;

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

Ateliers transversaux

L'accent est porté ici sur l'engagement personnel à participer à des projets ponctuels en partenariat avec d'autres structures.

Modalités d'évaluations

Enseignements de pratiques artistiques :

- Contrôle continu ;
- Évaluation fin de semestre : Présentation orale des travaux réalisés ;
- Concours blanc : Soutien et entraînement au passage de concours d'entrée en première année d'école d'art et de design.

Enseignements théoriques :

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

Voir détails dans chaque matière enseignée.

Commission de fin de semestre

La commission de fin de semestre se déroule à la fin de chaque semestre. Elle est composée de la direction et de l'ensemble des enseignant.es qui évaluent collégalement les étudiant.es.

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.

Le rôle de cette commission est de :

- Harmoniser et valider l'évaluation (notes et appréciations) 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 ;
- Orienter l'étudiant.e vers formation et/ou un établissement qui lui correspondra le mieux.
- Proposer une exclusion en cas de manque d'assiduité avérée et non justifiée (au-delà de 4 absences sur l'année non justifiées).

Coordination de la classe préparatoire

Mireille Choubrac, enseignante, est la coordinatrice dont le rôle est ::

- Référente des axes 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.

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 :

Fabrice Azzolin, enseignant et artiste ;
Mireille Choubrac, enseignante, artiste et coordinatrice ;
Livia Deville, enseignante et artiste ;
Frédéric Emprou, enseignant « Écriture et méthodologie », critique d'art ;
Julia Holter, enseignante « Anglais » et traductrice ;
Anaïs Rolez, enseignante « Histoire de l'art », historienne de l'art et de l'architecture.
Mathilde Seguin, enseignante et artiste ;
Céline Palis, enseignante « Français »
François Taverne, enseignant et artiste.

Atelier technique multimédia

Soazig Jaffré, technicienne, suivi et accompagnement technique.
Daphné Bousson, Ingénieur « Photographie », intervenante workshop.

Assistance technique et logistique

Pierre-Marie Croc, logistique et atelier édition / impression

Le centre de documentation

Karine Lucas, bibliothécaire

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 ;
Estelle Cheon, recrutement international.

Enseignement des pratiques et expérimentations personnelles

Semestre 1 et 2

Workshop collectif

Enseignant.es : Mathilde Seguin / Livia Deville / Fabrice Azzolin / Mireille Choubrac.

« Longer la Ville » cheminement au bord de mer .

Jours : du 18 au 20 septembre

Ce workshop propose aux étudiants de la classe préparatoire d'effectuer avec leurs enseignant(e)s, un parcours pédestre dans la ville de Saint Nazaire. Ce parcours de découverte et d'observation se fera sur un trajet longeant le bord de mer. Au retour de notre déambulation, nous travaillerons en Atelier pour la création d'un projet collectif, ainsi que sur les modalités de présentations des réalisations.

Le parcours permettra d'interroger la spécificité, les caractéristiques de cet espace particulier, où la mer (ici : l'estuaire) rencontre la ville.

Les étudiants sont invités à collecter différentes traces, à faire des prélèvements (dessins / photographies / collecte / prise de note / frottages) qu'ils réinvestiront en petit groupe ensuite en atelier, hybridant les approches, les techniques développées par leur enseignants .

Un corpus de références culturelles sera mis à la disposition des étudiants .

Expressions du Dessin

Enseignante : Mireille Choubrac

Jours : Lundi, mardi

Lieu : Salle dessin

Ce cours vous propose d'élargir le champ d'expression du dessin, en y associant un regard particulier sur le paysage, la ville, l'espace public.

« Je ne conçois plus la forme du dessin, il s'agit à présent de le faire advenir. La capture de ces tracés s'effectue en plein air dans différents lieux : jardins botaniques, déserts et paysages. » Bernard Moninot (Une idée en l'air le dessin hors du papier) extrait publication de la Sorbonne 2009

Objectifs pédagogiques

Tisser des rapports singuliers entre la notion de « dessin » et la rencontre avec un lieu, un paysage, la ville. Rechercher, élaborer des dispositifs, des processus de prélèvements, d'expression et de création graphique en résonance avec la particularité des parcours et traversées en extérieur qui vous seront proposés. En atelier, vous réinvestirez les premières approches, leurs traces et prolongerez et développerez vos recherches les questionnements qu'ils suggèrent.

Acquisition des fondamentaux

En résonance avec ces parcours, à partir de vos observations, de vos choix, il vous est proposé de développer et d'approfondir des expérimentations liées à la notion de dessin sur l'ensemble de l'année, ainsi que 4 approches graphiques formelles de votre choix sur 4 carnets de croquis. Vous effectuerez sur l'année, un travail personnel de recherche et d'analyses de références liées aux pratiques engagées.

Semestre 1

Acquisition des fondamentaux : expérimentations / méthodologie

Atelier de pratiques hors et en atelier.

WORKSHOP : Artiste invité :Eric Gouret

Introduction à l'atelier : Présentations des enjeux de cet atelier et plus généralement de la classe préparatoire, (modalités de préparation d'un portfolio/exercices de verbalisation soutenant une production plastique). Modalités et prérequis du travail à effectuer en extérieur et en atelier.

Expression graphique

Jeux graphiques liés à l'espace construit, manipulation et expérimentations (médiums- Outils-Support-gestuelle)

Recherche collectives de protocole/de contraintes / exercices préparatoires à développer en extérieur,

Réalisation de parcours extérieur. 4/5 sorties sur le premier semestre

Modalités de travail /parcours

Aller-retour pour un même parcours : Travail collectif (groupes)

Préparation collective d'une déambulation dans la ville ,des parcours possibles. Identification des protocoles à engager, du Matériel à mettre en œuvre.

1/ Déambulation -découverte /analyse /prise de notes et croquis/prises de vue

2/ Retour en atelier .Échanges -recherches /questionnements /choix et préparation d'une ou plusieurs interventions in situ à réaliser pour le parcours retour.

3/ Retour sur le terrain et intervention in situ. Traces photographiques de la performance.

4/ Exploration des liens de votre travail, avec des références.

5/ Réalisation/finalisation hors atelier d'un PDF individuel, pour chaque projet/sortie.

Travail en continu (parallèlement aux sorties) : les carnets expression graphiques

Semestre 2

Travail individuel / collectif

A partir des explorations, du 1 semestre, vous investirez et développerez un travail personnel mobilisant vos acquis, associé à un corpus de références maîtrisées révélant votre curiosité, vos capacités de recherches.

Un carnet de recherche fourni et singulier accompagnera et mettra à jour votre démarche.

Dans un objectif de croisement des domaines, il sera proposé aux étudiants de travailler dans des pratiques complémentaires (collectives) lors d'ateliers spécifiques.

Vous approfondirez, les questions liées à la présentation de vos travaux, (mise en espace/installation), modalités liées également à la réalisation de votre portfolio.(organisation de vos documents /notes d'intention).

Des exercices de présentation orale seront proposés, afin de vous préparez aux jury des concours que vous passerez.

Modalités d'évaluations :

- Présence et assiduité.
- Application du processus de recherche et pertinence des réalisations.
- Investissement personnel, écoute.
- Savoir présenter son travail à l'oral, à l'écrit et dans l'espace.
- Avoir des références culturelles personnelles et adaptées.
- Acquisition des fondamentaux liées aux techniques du dessin
- Pouvoir se projeter dans un projet personnel.

Édition / Impression

Enseignante : Mathilde Seguin

Jours : Lundi, mardi

Lieu : Atelier édition

L'année préparatoire est 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 : vu à bout de bras, comme le livre d'artiste, le fanzine ou de grande ampleur comme la fresque, le « papier peint » ou pour des installations in situ.

Pour le 1er semestre, le cours propose aux étudiants 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 pour développer ensuite des projets artistiques personnels.

Semestre 1

Projet collectif :

Travail en groupe sur 1 sujet en fin de semestre : Réalisation d'une édition collective, sur un format imposé.

Objectifs pédagogiques :

Mise en place et acquisition d'un processus de recherche et des pratiques de l'impression, du multiple et de la micro édition.

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 pour d'autres cours. Pour les rendus il faudra réaliser des photographies du projet, accompagnées d'un texte en préparation du portfolio.

Ateliers techniques / Workshops :

- Workshop sérigraphie « Motifs multiples, motifs répétitifs dans l'espace de l'école » avec Jérôme Chardon, Atelier Print site de Nantes.

Modalités d'évaluations :

- Présence et assiduité.
- Compréhension du processus de recherche et pertinence des réalisations.
- Investissement personnel, écoute. Être attentif au travail réalisé par l'ensemble du groupe.
- Capacité à s'approprier une thématique imposée.
- Savoir présenter son travail à l'oral, à l'écrit. Références culturelles.
- Acquisition des fondamentaux liées aux techniques d'impression.
- À chaque début de sujet : présentation de documentations en lien avec le thème abordé

Semestre 2

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

Dans un objectif de croisement des domaines, il sera proposé aux étudiants de travailler dans des pratiques complémentaires lors d'ateliers spécifiques.

Projet collectif :

- Avec Livia Deville

Sujet : Actualité - Monotypes, collages. Ouvrages / Livres d'artiste.

Objectifs pédagogiques :

L'accent sera mis sur la présentation des travaux, tant dans la pluralité des supports que dans les dispositifs de monstration. À partir des images réalisées, de leurs modes de production, de diffusion et de représentation, les étudiants devront défendre leur choix en expliquant leurs propositions pour être prêts, par la suite, face à un jury lors des concours d'entrée aux écoles supérieures.

Comme au 1er semestre, avant chaque réalisation, les étudiants devront faire un travail de recherche par le dessin, l'écrit et la documentation. Pour les rendus, il sera demandé une présentation de photographies et d'un texte en préparation du portfolio.

Ateliers techniques / Workshops :

- Workshop sur l'écrit et le mot avec Gwenaëlle Rébillard.

Objectif : Lecture performée et réalisation d'un ouvrage

Modalités d'évaluations :

- Présence et assiduité.
- Application du processus de recherche et pertinence des réalisations.
- Investissement personnel, écoute.
- Savoir présenter son travail à l'oral, à l'écrit et dans l'espace.
- Avoir des références culturelles personnelles et adaptées.
- Pouvoir se projeter dans un projet personnel.

Image – Peinture - Collage

Enseignante : Livia Deville

Jours : mercredi

Lieu : Grand atelier

Cours de pratique, dessin-peinture-collage, et de questionnements sur l'art. Apprendre à voir, à manipuler, à expérimenter. Apprendre à être conscient de ses gestes, de son corps, de sa place. Comment entrer en résonance avec ce qui nous entoure? Trouver une liberté dans un cadre.

Semestre 1

Apprentissage des notions de bases et du vocabulaire associé à partir de propositions et d'outils pédagogiques (l'atlas) / réalisation de dossiers thématiques / séances critiques / carnet de recherches.

Propositions :

- Approches du geste (en collectif). Au sol. Dessin.
- Ciel : l'informe - geste et matière. Peinture, collage.
- Appréhender l'espace et sa retranscription plastique. Dessin, peinture.
- autoportraits croisés : représentation de soi et mélange d'identités. Dessin, peinture, collage.
- Couleurs, façon J. Albers et application sur un «champ» donné. peinture, collage.
- La partie pour le tout : cadrages à partir d'une image .

Dessin, peinture.

- Hybridations d'architectures : recréer un paysage urbain.

Peinture, dessin, collage, photographie.

Projets collectifs :

- marche collective.
- approches du geste.

Ateliers techniques / Workshops :

- propositions en lien avec tous les ateliers techniques de l'école.
- invitation de Chimène Denneulin autour de la relation entre espace / image / collage.

<https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/chimene-denneulin/#travaux>

Semestre 2

Appropriation et expérimentation autour de thèmes et mise en commun des projets. Utilisation d'outils pédagogiques (mind map) / réalisation de dossiers thématiques / séances critiques / carnet de recherches / réaliser un portfolio.

Thèmes :

- Scénographie d'un tableau (dans St Nazaire).
- Actualité, création d'un livre.
- Nature.s et prolifération (en petit groupe).

Projets collectifs :

- Scénographie d'un tableau (dans St Nazaire) avec Fabrice Azzolin.
- Actualité, création d'un livre avec Mathilde Seguin.

Objectifs pédagogiques

- Acquérir des compétences techniques et des savoirs-faire variés.
- Expérimenter, manipuler, mettre en forme une idée.
- Comprendre et connaître des œuvres en lien avec les propositions du cours, verbaliser.
- Enrichir son vocabulaire lié aux Arts Plastiques.
- Savoir regarder et présenter son travail.
- Savoir élaborer un projet personnel en lien avec le thème.
- Savoir travailler à plusieurs.

Critères d'évaluation

- Présence - assiduité.
- Investissement - participation.
- Pertinence des productions - capacité d'expérimentation.
- Capacité de verbalisation - de formalisation.
- Savoir être autonome.

Le geste et la parole

Sculpture – Installation – Performance

Enseignant : Fabrice Azolin

Jours : Mardi, mercredi après-midi

Lieu : Grand atelier

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*.

Objectifs pédagogiques

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.

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...

Nous pourrions résumer l'ensemble des paramètres, intuitions et décisions qui président et orientent la réalisation d'une sculpture ou d'une installation par cette formule :

« Pour que l'œuvre prenne corps, il faut que le corps soit à l'œuvre. »

Vous l'aurez compris, le corps de l'artiste est son premier instrument, et pas seulement dans le domaine très physique qu'est la danse, mais dans tous les domaines de création qui nécessitent des déplacements physiques, des voyages intérieurs, le travail constant d'une mémoire sans cesse en mouvements.

Pour le premier cours : Apportez de quoi noter et dessiner sur le vif, ainsi qu'une bonne dose d'imagination.

Modalités d'évaluation

Un carnet de recherches avec croquis, extraits de textes critiques et d'interviews, collecte d'images en lien avec les recherches engagées.

Critères d'évaluation

Présence et assiduité

Qualités plastiques et « chorégraphiques » des réalisations effectives.

Une réelle implication dans l'élaboration et la mise en œuvre de propositions plastiques pertinentes, au sein d'une équipe.

Une capacité à exercer un esprit critique constructif et à mener des recherches livresques, filmiques et documentaires en lien avec vos centres d'intérêts.

Photographie / Vidéo

Intervenante photographie : Daphné Boussion

Jours : Mercredi

Lieu : Atelier numérique et extérieur

Objectifs pédagogiques

Acquisition des notions fondamentales de la photographie numérique et argentique avec expérimentation sous forme d'atelier selon un calendrier inscrit sur l'emploi du temps. Cet apprentissage est enrichi par un workshop mené par un artiste au premier et au second semestre.

Modalités pédagogiques

Séance portée en numérique en studio.

Séance photogramme.

Prises de vues en extérieur, prises de vues et développement argentique en noir et blanc, numérisation et traitement des négatifs

Intervenant.e vidéo : Artiste en cours de désignation

Dates transmises fin septembre

Lieu : Atelier numérique

Objectifs pédagogiques

A l'issue de cette formation à la photographie, les notions acquises sur la fabrication de l'image seront utilisées pour aborder la vidéo, sa technique et la notion de récit. Sous forme de workshop intensif sur chacun des semestres et de formation technique au montage, le travail produit donnera lieu à une restitution dont la forme sera à définir collectivement.

Initiation logiciels / Portfolio

Intervenante logiciels : Soazig Jaffré - **Semestre 1**

Jours lundi

Lieu : Atelier numérique

Enseignant sur le portfolio: Olivier Joncour - **Semestre 2**

Jours leudi

Lieu : Atelier numérique

Objectifs pédagogiques

Accompagnement et facilitation des expérimentations autour de la méthodologie des « Projets numériques ». A l'issue de cette formation aux logiciels, mise en pratique par un accompagnement et soutien à la composition du portfolio avec notamment des rendez-vous individuels.

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)
- 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 ;
Acquisition des apprentissages techniques.

Enseignements théoriques

Histoire et théorie de l'art (Nationaux-ales)

Semestre 1 et 2

Enseignante : Anaïs Rolez

Jours : vendredi

Lieu : En visioconférence

Problématique et objectifs

Art, relations et recherche en art

« L'idée de modernité est une notion équivoque qui voudrait trancher dans la configuration complexe du régime esthétique des arts, retenir les formes de rupture, les gestes iconoclastes, etc., en les séparant du contexte qui les autorise : la reproduction généralisée, l'interprétation, l'histoire, le musée, le patrimoine... Elle voudrait qu'il y ait un sens unique alors que la temporalité propre du régime esthétique des arts est celle d'une co-présence de temporalités hétérogènes. La notion de modernité semble ainsi comme inventée tout exprès pour brouiller l'intelligence des transformations de l'art et de ses rapports avec d'autres sphères de l'expérience collective ».

Jacques Rancière, *Le partage du sensible, esthétique et politique*, 2000.

« [...] La position de non-spécialiste a l'avantage d'offrir un point de vue depuis lequel on peut plus facilement déceler des correspondances entre des domaines qui semblaient sans rapport. En cela, je ne fais que mettre la forme en conformité avec le fond de mon propos, qui porte largement sur la nécessité de penser en termes de relations plutôt que d'objets ». Mona Chollet, *La tyrannie de la réalité*, 2006.

Comment penser les relations entre l'art et la science ? Entre le réel et l'imaginaire ? Entre public et privé ? Entre intérieur et extérieur ? Nous aborderons les différentes questions et points de vue, les va-et-viens et points de contact entre les « disciplines » et les champs des XXe et XXIe siècles. De l'humanisme à la transdisciplinarité, des *Digital Humanities* en passant par la cybernétique et la *déterritorialisation* de Deleuze et Guattari, le cours arpentera un paysage de méthodes, dispositifs et perspectives heuristiques liés aux passages de l'analogique au numérique dans les domaines des arts et des sciences humaines et sociales. L'art dont il sera question sera basé sur le temps et regroupera des formes artistiques intégrant les médias numériques allant de la performance à l'installation mais aussi celles issues des médias plus anciens tels que le cinéma expérimental, l'art vidéo ou encore l'art sonore. L'objectif étant de penser les manières dont émergent de nouvelles formes et processus lors de la réorganisation spontanée d'un système artistique. La représentation d'une œuvre se faisant par le biais d'un ensemble d'intermédiaires, qui lient œuvre d'art et société. Nous verrons comment elle est un processus de va-et-vient entre la technologie et les acteurs, comment l'objet technique progresse dans sa définition par ses interactions avec la société et, réciproquement, comment la société avance dans sa définition par ses interactions avec l'objet. La médiation apparaîtra comme un processus d'adaptation continu et réciproque. L'étude des liens entre l'histoire de l'art et la cybernétique (information/communication) peut se penser car la cybernétique est, dans son acception première, une approche phénoménologique qui étudie l'information, sa structure et sa fonction dans les interactions systémiques.

À l'aide de l'analyse des phénomènes : forces, énergies, électricité, électromagnétisme, nucléaire, ondes et fréquences et de leur dépendance vis-à-vis des outils dont on se sert pour les observer (de la radio aux outils de vision nocturne, de la chronophotographie à la radiographie, en passant par le radar, l'accélérateur de particules, la chromatographie, la spectrométrie, la chimie, la machine, le robot, le cyberspace, les flux de données), nous dresserons un panorama des questions mises en formes par les avant-gardes pour arriver à des créations plus contemporaines et finirons sur les montages et dispositifs génératifs, autant outils que

champ mémoriel. Nous verrons alors comment les expérimentations et outils technologiques nourrissent les imaginaires et conditionnent « le réel » et que si l'histoire de l'art analyse beaucoup la forme (matériaux, techniques, styles), elle étudie aussi les signes, tangibles ou latents, inscrits par l'auteur dans son œuvre.

Modalités pédagogiques

Cours magistral obligatoire.

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

Modalités d'évaluation

Présence et assiduité.

Dossier avec compte-rendu de lectures, analyses de documents et recherches personnelles.

Histoire et théorie de l'art (Internationaux·ales)

Semestre 1 et 2

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jours : vendredi et jeudi

Lieu : Salle de cours 4

Contenu et objectifs pédagogiques

Le cours d'histoire de l'art est articulé en plusieurs étapes, offrant une progression dans l'année. Ce développement permet de comprendre les relations entre l'œuvre d'art et ses lieux d'exposition (intérieurs et extérieurs) : de la conception et réalisation de l'œuvre jusqu'à sa mise en public. Un des objectifs du contenu est de saisir et d'analyser le point de bascule entre la représentation de la « nature » sur des supports autonomes et leur présentation dans un lieu d'exposition au franchissement du seuil de la « galerie » par les artistes pour agir en actes dans les lieux extérieurs. Pour se faire, le cours reviendra sur les formes « primitives » du dehors : des actions publiques de l'Avant-garde russe aux expériences pédagogiques, utopiques et politiques du Black Mountain Collège puis abordera les formes multiples de l'immersion des artistes dans les paysages et territoires, du Land Art, Earthworks, art écologique, Arte povera, ... des années 1960 et 1970 et de leurs prolongements contemporains.

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.

Support de cours :

Cours magistral, supports iconographiques projetés, documentation de l'établissement.

Actualités des expositions et des événements artistiques et culturels de l'axe Nantes-Saint-Nazaire et des environs, œuvres d'art public contemporain dans le territoire

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.

Culture artistique contemporaine

Enseignant : Frédéric Emprou

Vendredi après-midi

Lieu : Salle de cours 4

Variétés (Introducing to...)

Placé sous le signe et l'idée de *variété*, le cours aura pour vocation de faire découvrir les différents et multiples contours du contexte de l'art contemporain, à la façon d'un répertoire et d'un écosystème (artistes, lieux, revues, auteur.e.s, commissaires...). En vue de se familiariser avec ses différentes actualités, et en mettant en avant la notion de forme plastique comme lieu de croisements et de transversalités dans ses inscriptions et manifestations, le cours se présentera à la manière du panorama à travers plusieurs champs et pratiques de la création contemporaine, de même que la sphère des idées : littérature, cinéma, vidéo, design, musique, philosophie....

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu. Évaluations de fin de semestre

Critères d'évaluation :

Présence, assiduité, participation active, curiosité

Conférences en histoire de l'art

Conférencier : Ilan Michel

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

Ce cycle de conférences, en partenariat avec le Grand Café et Bain Public, se dérouleront à Bain Public selon un calendrier qui sera diffusé en début d'année universitaire. Ce cycle est un apport complémentaire et nécessaire à la théorie enseignée à l'école.

Atelier d'écriture et méthodologie

(Nationaux-ales)

Enseignant : Frédéric Emprou

Vendredi matin

Lieu : Salle de cours 4

Contenu et objectifs pédagogiques

En lien et écho avec le cours *Variétés (Introducing to...)*, l'atelier d'écriture proposera d'aborder la question de l'écrit comme médium, de même que les liens et la place que celui-ci peut entretenir avec les arts visuels. Sensibilisation et initiation à la pratique, l'atelier consistera en une approche de différentes stratégies textuelles en regard du champs plastique et l'élaboration d'un cahier de recherche pour l'étudiant.e.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu / Evaluations de fin de semestre

Critères d'évaluation

Présence, assiduité, participation active, curiosité, originalité dans les propositions, maîtrise dans l'expression écrite.

Anglais

(Nationaux·ales et francophones)

Enseignante : Julia Holter

Jour : Vendredi

Lieu : Salle 2

Objectifs pédagogiques :

Pratique de l'anglais orale liée à l'art contemporain.

Les cours ont pour thèmes les événements culturels et artistiques actuels du monde anglo-saxon, les artistes anglophones contemporains, l'actualité et la culture générale plus large pour permettre aux étudiants de tenir une conversation avec un anglophone sur des thèmes variés.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire.

Les cours sont dispensés en deux groupes de 20, de niveaux hétérogènes. L'accent est mis sur la participation orale de chaque étudiant à partir de ressources variées telles que des textes d'art, d'articles de presse, d'images, d'extraits audio et de documents vidéo.

Français

(Internationaux·ales et francophones)

Enseignante : Céline Palis

Jour : Jeudi et vendredi

Lieu : Salle 2

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

Méthodologie documentaire

Intervenante : Karine Lucas, bibliothécaire

Lieu : Espace documentaire

Lundi 11 septembre 2023 de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 : 2 visites actives de l'espace documentaire pour 2 groupes de classes prépa

"Mode d'emploi"

Il s'agira de découvrir un espace et des ressources documentaires, des ouvrages théoriques et pratiques sur l'art et les artistes classiques et contemporains.

Une documentation sur l'orientation et les études en art, sélectionnée avec l'équipe enseignante, est disponible sur place pour vous aider dans la poursuite de votre cursus. Des temps sont consacrés aux recherches sur les options des différentes écoles, la réalisation du portfolio et les différentes démarches pour réussir son projet d'études.

Participation possible aux visites guidées de la médiathèque municipale Étienne Caux, dates prévues mardi 26 septembre de 17h à 18h.

Workshop croisé Blue Lab / IUT

(en construction pédagogique)

Dates : Octobre – début novembre.

Workshop avec Grégory Valton, artiste photographe

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 : Après diffusion du contenu pédagogique, l'inscription se fera auprès de valerie.matrone@beauxartsnantes.fr ou au bureau de la scolarité.

Atelier photo | « Micros-histoires »

(ce qui n'est pas visible instantanément, les recoins, les interstices, mais aussi l'exploration du portrait et de l'autoportrait).

Planning du workshop :

- Séance 1 : samedi 18 novembre, 11h-17h
- Séance 2 : samedi 2 décembre, 11h-17h
- Séance 3 : samedi 9 décembre, 11h-17h
- Séance 4 : samedi 16 décembre, 11h-17h

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.