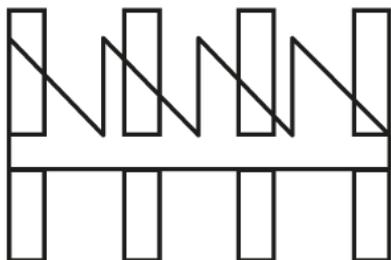


**Beaux-Arts  
Nantes  
Saint-Nazaire**



**Nantes Université**

## Catalogue de cours

# Classe Préparatoire Nationale et Internationale 2024-2025

## Semestres 1 et 2

**Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire**  
4 rue des Frères Péreire  
44600 Saint-Nazaire  
T. 02 55 58 64 81  
[valerie.matrone@beauxartsnantes.fr](mailto:valerie.matrone@beauxartsnantes.fr)  
[www.beauxartsnantes.fr](http://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 mi-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 de 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 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
- Espace / Volume
- Photographie
- Image – Peinture – Collage
- Initiation logiciels et accompagnement aux portfolios
- Sculpture – Installation – Performance
- Edition / Impression / Vidéo – Workshops

### Enseignements théoriques ::

- Cours d'histoire de l'art et conférences d'histoires de l'art (internationnaux.ales) ;
- Écriture et culture artistique contemporaine (nationaux.ales) ;

- 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 souvent 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 collégialement 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 (Ateliers transversaux) ;  
Isabelle Bourgeois, enseignante « Français »  
Mireille Choubrac, enseignante, artiste et coordinatrice de la classe préparatoire ;  
Livia Deville, enseignante et artiste ;  
Frédéric Emprou, enseignant, critique d'art ;  
Julia Holter, enseignante « Anglais » et traductrice ;  
Olivier Joncour, enseignant et artiste ;  
Mathilde Seguin, enseignante et artiste (workshops impression);  
François Taverne, enseignant et artiste ;  
Marie-Laure Viale, enseignante et historienne de l'art et de l'architecture.

## **Atelier technique multimédia**

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

## **Assistance technique et logistique**

Pierre-Marie Croc, logistique et atelier édition / impression  
Elise Drevet, logistique et atelier céramique / base technique.

## **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 ;  
Claudie Domet, responsable administrative et logistique ;  
Dylan Coat, accueil et chargé des cours publics ;  
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

## Workshop décloisonné

Toutes les années des deux formations de l'école se rencontrent, participent et découvrent la ville de Saint-Nazaire et certains de ses acteurs.

### 3 territoires de la ville/ 3 équipes d'enseignants / techniciens et invité.es

1. Ateliers d'artistes (P9 / Jardin des mesures ; Ateliers du château)
2. Architecture de la reconstruction (Building, Soucoupe, Église Sainte-Anne, ...)
3. Zone portuaire (Chantier, Petit Maroc, Radôme, ...)

Du 17 au 19 septembre 2024.

## Expressions du Dessin

**Enseignante :** Mireille Choubrac

**Jours :** Lundi matin, mercredi matin

**Lieu :** Salle dessin

Ce cours vous propose d'affirmer et d'élargir le champ d'expression du dessin, en y associant un regard singulier sur l'objet, le corps, un espace /un lieu/un texte.

*"Le dessin prolonge l'acte de la main, et avec elle du poignet, de l'avant-bras, du regard, et finalement du corps tout entier. Contre l'intellectualisation à laquelle on a voulu parfois le réduire, le dessin produit une configuration rythmée du réel naissant du rythme même du corps. » Jacques Derrida.*

### Objectifs pédagogiques :

Tisser des rapports singuliers entre la notion de « dessin » , la rencontre avec l'objet/ le corps/l'espace / le paysage /la ville. -Rechercher, élaborer des dispositifs, démarches de créations graphiques à partir de l'observation, de l'expérimentation (supports / outils ) de textes en résonance avec la particularité des pistes de recherches qui vous seront proposés.

Vous réinvestirez vos premières approches, leurs traces, prolongerez et développerez vos recherches associées aux questionnements qu'elles suggèrent, à votre travail de recherche de références culturelles.

**Travail Personnel :**En résonance avec ces propositions, 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 des approches graphiques formelles de votre choix sur vos carnets de recherche. Vous effectuerez également sur l'année, un travail personnel de recherche et d'analyses et de références liées aux pratiques engagées.

### Semestre 1

Acquisition des fondamentaux : A partir de propositions /sujets expérimentations (outils, supports) méthodologie et développement de la notion de recherche.

Atelier de pratiques hors et en Atelier.

#### Septembre

**Introduction à l'atelier :** Présentations des enjeux de cet atelier et plus généralement de la classe prépa , (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) Recherches collectives de protocole/de contraintes / exercices préparatoires à développer en extérieur,

#### Modalités de travail /parcours:

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

- Déambulation -découverte /analyse /prise de notes et croquis/prises de vue
- Retour en En atelier. Echanges -recherches /questionnements /choix et préparation d'une ou plusieurs interventions in situ à réaliser pour le parcours retour.

- Retour sur le terrain et intervention in situ. Traces photographiques de la performance.
- Exploration des liens de votre travail, avec des références.
- Réalisation / finalisation hors atelier d'un PDF individuel, pour chaque projet / sortie.
- Travail en continu (parallèlement aux sorties) : les carnets d'expression graphique

### Documentation /références

Publications : « ROVEN » / La revue « Collection » .

Bernard Moninot - Francis Alys –Capucine Vever - Aurélien Mauplot – Benoit Bilotte - Jean-Jacques Rullier.

## Semestre 2

### Objectifs pédagogiques :

A partir des explorations, du 1er 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 / note d'intention).

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

### Modalités pédagogiques

Les cours sont dispensés à partir d'une proposition de recherche à développer en individuel ou en collectif sur 2 semaines. A poursuivre en autonomie en dehors de l'atelier. Une présentation de la production vous est demandée à l'issue des 2 semaines dédiées au sujet (présentation orale des réalisations) associée à la création d'un document de présentation de votre réponse plastique.

### Critères d'évaluation :

- Assiduité, ponctualité, qualité de l'investissement personnel
- Engagement dans et hors cours ainsi que dans les productions réalisées
- Cohérence, pertinence des réalisations.
- Maîtrise des apprentissages techniques
- Aptitudes à la rédaction et à la mise en forme de présentation de ses productions
- Capacités d'organisation, d'autonomie, de travail en équipe
- Curiosité /qualités d'écoute, de questionnement et d'esprit critique

# Image – Peinture - Collage

**Enseignante :** Livia Deville

**Jours :** Mercredi

**Lieu :** Grand atelier

C'est un cours de pratique de peinture et collage lié aux questions de la représentation. Apprendre à voir, à manipuler, à expérimenter. Apprendre à être conscient de ses gestes, de son corps. Commencer à définir son positionnement dans l'histoire de l'art. Trouver une singularité dans un cadre donné pour devenir autonome.

### 1er semestre :

**Apprentissage des notions de base et du vocabulaire approprié en fonction de sujets proposés.**

> **Approche du geste** (collectif) au sol et transcription des tracés en peinture.

> **Nuages, l'informe.** Différents modes de représentation + montage par alternance.

> **Leçon sur la couleur** (notions de base) et application dans un champ donné (espace, vêtement, corps...).

> **Autoportrait multiple** : je me souviens/ je suis / si j'étais + composition (collage et peinture).

+

> *Visionnage d'œuvres et de films sur les artistes.*

> *Réalisation d'un Atlas à la bibliothèque comme préparation à un travail plastique.*

> *Lecture de textes (fragments).*

> *Création d'un PDF pour chaque sujet.*

### Objectifs pédagogiques

- Acquérir des savoirs-faire variés adaptés aux sujets proposés.

- Savoir expérimenter, manipuler, chercher.
- Connaître des œuvres de l'histoire de l'art pour comprendre ce que l'on fait, apprendre à verbaliser.
- Enrichir son vocabulaire.

### **2ème semestre :**

Appropriation et expérimentations autour de thèmes et mise en commun de projets. Travail autour de séances critiques et réalisation du portfolio.

- > **Cadrages** à partir d'une image + mise en récit (à plusieurs).
- > **Scénographie à partir d'un tableau** (étude : site du Louvre et prélèvements) + repérages dans Saint Nazaire + agrandissement d'un fragment et mise en situation.
- > **Actualité, récits croisés.** Technique multiple (collage, impression, dessin, peinture, autre) + création d'un mural.
- > **Nature.s.** (peinture, frottage, découpe) + installation dans l'espace -extérieur ou intérieur- en collectif.
- +
- > *visionnage d'œuvres et de films sur les artistes.*
- > *mind map pour réfléchir à son travail.*
- > *fiche : regarder son travail.*
- > *fiche : réaliser un portfolio.*

### **Objectifs pédagogiques :**

- Savoir regarder et présenter son travail.
- Savoir élaborer un projet en lien avec la thématique proposée et développer un travail personnel.
- Savoir travailler à plusieurs.
- Acquérir une plus grande autonomie.

### **Documentations :**

Bibliothèque, textes, inspirations personnelles (Georges Didi-Huberman, Aby Warburg, Philippe Descola, Hartmut Rosa, Horst Brédekamp, Hannah Alprin, ...).

### **Critères d'évaluation**

- Présence – assiduité ;
- Investissement, participation ;
- Pertinence des productions, capacité de recherche ;
- Verbalisation, formalisation.

# Pratique et expérience du volume / de l'espace

**Enseignante :** Mireille Choubrac

**Jours :** Mardi matin, 1 groupe tous les 15 jours + workshop

**Lieu :** Grand atelier

Cet atelier abordera et développera la création de formes en 3 dimensions dans l'espace, à partir d'exercices et de jeux d'opposition :

Le plein / le vide – Équilibre / Déséquilibre - Léger / Lourd - Suspandre / Reprendre - Accumuler / Dissocier - ...

### **Objectifs pédagogiques**

#### **1 semestre : Découvrir manipuler expérimenter**

Élaborer des rapports singuliers entre une production en 3 dimensions et l'espace dans lequel il s'inscrit, mettre en œuvre des techniques gestuelles, et de matériaux variés (papier/carton/bois/terre/fil de fer /plâtre/pierre tendre autres )

#### **2ème semestre : Aborder la question de l'espace**

De l'espace intime à l'espace construit, urbain. Prendre conscience de son environnement./ et intervenir autour et dans un espace, un lieu en abordant la pratique de l'installation.

Questionner les notions d'espace, d'échelle, de sensations, de déplacements, ...

Explorer les réponses possibles par la transformation, la perturbation, la révélation, l'association, ...

Réflexion du projet à l'aide de références pertinentes, présenter et argumenter oralement sa production.

### **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**

Assiduité, ponctualité, qualité de l'investissement personnel  
Engagement dans et hors cours ainsi que dans les productions réalisées  
Cohérence, pertinence des matériaux engagés réalisations  
Maîtrise des apprentissages techniques  
Aptitudes à la rédaction et à la mise en forme de présentation de ses productions  
Capacités d'organisation, d'autonomie, de travail en équipe  
Curiosité /qualités d'écoute, de questionnement et d'esprit critique

# Photographie

**Enseignant :** François Taverne

**Jours :** Lundi après-midi et mercredi matin

**Lieu :** Atelier numérique et extérieur

### **Objectifs pédagogiques**

« L'appareil photo est mon outil. Grâce à lui, je justifie tout ce qui m'entoure. »

André Kertész (1894 - 1985)

Ce cours permet aux étudiantes et aux étudiants de découvrir dans un premier temps les principes de base de la technique photographique au moment de la prise de vue avec un réflex ou un hybride numérique entre autres. Chacun apprend à manipuler les appareils lui permettant petit à petit de développer sa sensibilité avec le médium. Des sujets à traiter sont donnés par l'enseignant, ainsi que des exercices techniques. Ils peuvent être réalisés à Saint-Nazaire, à l'école ou ailleurs. Le travail doit être réinvesti et doit impérativement se poursuivre en dehors du cours. Les nombreux essais effectués permettent d'affiner son regard et mettent en œuvre les compétences acquises dans des conditions de prises de vue diverses (extérieur, studio, etc.). Une approche du laboratoire argentique sera aussi proposée. Ce cours est aussi l'occasion, par la découverte de travaux d'artistes et de courants majeurs de la photographie, d'enrichir ses propres images et d'appréhender, de questionner certaines pratiques contemporaines de la photographie liées aux paysages, aux territoires, aux portraits, etc.

L'acquisition d'une culture essentielle de la photographie est partie prenante de ce cours. Elle se fera à travers le visionnage de documentaires vidéos, de sites internet, d'ouvrage. Par un suivi personnalisé continu et une pratique régulière, les étudiantes et les étudiants apprennent à développer leur acuité pour la photographie. Chacun sera amené à réfléchir en groupe sur ses propres prises de vue.

Au programme de l'année : les bases de la prise de vue (technique), acquisition de l'autonomie dans l'usage de son boîtier personnel ou de prêt quel qu'il soit (Argentique, Numérique, Compact, Hybride, Réflex, Smartphone), travail du cadrage, de ses points de vue, de ses compositions, élaboration d'un travail réfléchi.

Une partie de l'enseignement sera aussi tournée vers la prise de vue de ses autres productions plastiques afin de les faire apparaître dans les meilleures conditions dans un portfolio.

Le traitement de base de l'image numérique sera abordé en lien avec les formations obligatoires aux logiciels. L'accrochage des travaux sera également questionné. 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.

Les cours se déroulent en salle et en extérieur

### **Modalités pédagogiques**

Ce cours est obligatoire.

Les cours sont dispensés en groupes de niveau hétérogène.

Les prises de parole et la participation de chaque étudiante et étudiant à partir des éléments présentés, que ce soit les références artistiques, historiques ou les points techniques abordés seront particulièrement retenues. Des sujets à traiter seront donnés tout au long de l'année. L'engagement à présenter son travail personnel en groupe sera un point important afin d'affiner son propos à l'oral en vue d'entretiens.

### **Modalités d'évaluation :**

#### **Semestre 1**

- Acquisition de la technique photographique élémentaire à la prise de vue (intérieur et extérieur, studio, lumière naturelle et artificielle).
- Éléments essentiels à retenir pour la qualité des photographies dans un portfolio.

- Compréhension et traitement de base des images numériques en lien avec les formations aux logiciels.
- Première élaboration d'un travail photographique réfléchi, construit et référencé autour de la série en photographie.

### **Semestre 2 :**

- Poursuite du travail sur la série en photographie.
- Présentation de tirages ou toute autre concrétisation de l'image photographique : objets, projections, installations, éditions, accrochages.
- Présentation d'un propos construit, développé et référencé de son travail.

### **Critères d'évaluation :**

- Assiduité (cours obligatoire sur les deux semestres).
- Investissement personnel et participation active lors des cours.
- Travail personnel effectué au cours de l'année.
- Acquisition des points techniques essentiels enseignés.
- Construction d'un propos cohérent écrit et oral avec les travaux présentés.
- Production singulière d'un travail photographique au sens large, pouvant ainsi croiser d'autres médiums.

## **Initiation logiciels - Semestre 1**

**Intervenante logiciels :** Soazig Jaffré

**Jours** lundi

**Lieu :** Atelier numérique

### **Objectifs pédagogiques**

Afin d'aborder les possibilités offertes dans la création numérique et après une présentation sur le fonctionnement et le bon usage du matériel informatique et audiovisuel de l'école, les étudiant.e.s pratiqueront sur 2 à 5 séances de 2 h, la PAO avec Adobe Indesign, la retouche et le montage photo avec Adobe Photoshop, le dessin vectoriel avec Adobe Illustrator et le stop motion ( montage vidéo) avec Adobe Premiere ou Davinci Resolve.

A l'issue de cette initiation aux logiciels, avec les notions acquises les étudiants pourront se repérer parmi les différents outils de créations numériques, s'approprier les fonctionnalités et leurs usages pour faire évoluer tout au long de leur année leur portfolio, leur communication web et édition et projets vidéos.

### **Modalités d'évaluation**

Présence et assiduité

Rendu de 3 productions numériques.

### **Critères d'évaluation**

Assiduité et investissement personnel ;

Acquisition des apprentissages techniques.

## **Portfolio**

**Enseignant :** Olivier Joncour

**Jours** Jeudi matin

**Lieu :** Atelier numérique

### **Objectifs pédagogiques**

Il s'agit d'accompagner les étudiant.es dans la conception graphique, la lisibilité de leur portfolio dans le but de présenter les concours aux écoles d'art et de design. Accompagnement collectif et individualisé sous forme de rendez-vous au 2d semestre.

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

### **Modalités d'évaluation**

Présence et assiduité.

### **Critères d'évaluation**

Assiduité et investissement personnel ;

Acquisition des apprentissages techniques.

# Enseignements théoriques

## Histoire de l'art (Internationaux·ales)

### Semestre 1 et 2

**Enseignante** : Marie-Laure Viale

Jours : mardi matin

Lieu : Salle de cours 4

### Objectifs pédagogiques

- Aiguiser son regard pour décrypter et analyser les œuvres d'art ;
- Connaître et comprendre les contextes d'apparition des œuvres ;
- S'équiper d'un outil d'analyse critique ;
- S'exercer et faire progresser ses expressions orale et écrite ;
- Se familiariser avec le vocabulaire d'esthétique en collaboration avec le professeur de français.

### Contenu pédagogique

Le cours d'histoire de l'art est articulé en plusieurs étapes offrant une progression au cours de l'année scolaire. Il propose aux étudiant.es internationaux une approche de l'histoire de l'art occidentale. La période étudiée débutera par les Avant-gardes, au début du XX<sup>ème</sup> siècle, moment de remise en question des objectifs et enjeux de l'art, en rupture avec les formes artistiques précédentes et l'Académie, pour emprunter des voies nouvelles. Une histoire des idées sera privilégiée à une histoire des mouvements afin de comprendre l'apparition des formes artistiques, leurs articulations et leurs prolongements au XX<sup>ème</sup> et XXI<sup>ème</sup> siècles.

Nous effectuerons une veille de l'actualité de l'art contemporain afin d'effectuer des visites d'expositions, d'assister à des événements divers.

### Modalités pédagogiques

Cours magistral obligatoire.

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

### Modalités d'évaluation

Assiduité, engagement dans le travail, progression, expressions orales et écrites.

### Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnel.

## Écriture et culture artistique contemporaine (Nationaux·ales)

**Enseignant** : Frédéric Emprou

Jour : Vendredi après-midi tous les 15 jours

Lieu : Salle de cours 4

- **Culture artistique contemporaine** - Vendredi 13h30/16h (2H30 tous les 15 jours)

*Variétés (Introducing to...)*

### Contenu et objectifs pédagogiques

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, textes à rendre

## Critères d'évaluation

Présence, assiduité,

Participation active, curiosité

- **Pratiques de l'écrit (2H)** - Vendredi 16h/18h (2h tous les 15 jours)

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 exploration de différentes stratégies textuelles, ou de la prise de parole en public, en regard du champs plastique et l'élaboration d'un cahier de recherche pour l'étudiant.e.

## Modalités d'évaluation :

Contrôle continu

Évaluations de fin de semestre

## Critères d'évaluation

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

# Conférences d'histoire de l'art

**Conférencier** : Ilan Michel

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

**Dates** : Calendrier à venir

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 et il est obligatoire.

# Anglais

## (Nationaux·ales et francophones)

**Enseignante** : Julia Holter

**Jour** : mardi après-midi + conférence filmée à visionner obligatoirement dans la semaine

**Lieu** : Salle 4

## 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)

**Enseignante** : Isabelle Bourgeois

**Jour** : Jeudi et vendredi

**Lieu** : Salle 3

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.

## Le geste et la parole Sculpture – Installation – Performance

### Sur inscription

**Enseignant :** Fabrice Azzolin

**Jours :** Jeudi après-midi

**Lieu :** Atelier volume

Ce cours s'adresse à l'ensemble des étudiant.es qui souhaitent approfondir leurs expérimentation du volume / sculpture et appréhender la performance. Il est sur inscription.

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.

RESTITUER par équipes de deux, ou plus, et **sous forme d'un livre d'artiste** les recherches effectuées, rendre compte des liens établis entre expérimentations et recherches documentaires

tous azimuts : liens internet, essais théoriques, interviews d'artistes et de créateurs et créatrices, livres d'histoire de l'art, de littérature, de science-fiction, de sociologie, d'esthétique, de musicologie, de philosophie ; revues d'art, films, vidéos, spectacles, performances, concerts, apports scientifiques etc.

Il existe deux composantes essentielles dont on parle peu dans l'élaboration d'une oeuvre : 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...

**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, assiduité ;

Qualités plastiques et « chorégraphiques » des réalisations effectives ;

Une réelle implication dans l'élaboration et la mise en oeuvre 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.

# Workshop Impression

**Sur inscription, limité à 18 places**

**Enseignant** : Mathilde Seguin

**Lieu** Atelier Impression éditions

12h / workshop

**Dates** - 3 workshops - 3 propositions de travail différentes.

**21 - 22 - 23 octobre** - à déterminer

Finalisation technique avec Pierre-Marie Croc (le jeudi et le vendredi qui suivent le workshop)

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.

Ces workshops proposeront 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. Ce travail permettra aux étudiants de comprendre le processus de création pour développer ensuite des projets artistiques personnels.

## Déroulé

Présentation et explication du sujet / thème proposé.

Démonstration des différents types de supports, de tirages et d'impression disponible dans l'atelier.

## Recherches

- Vous commencerez votre recherche en vous aidant d'une liste de mots, d'une carte mentale et de croquis.
- Réalisation de 5 croquis minimum de vos idées (des idées différentes ou 1 idée que vous explorez de manières différentes).
- Écrire un texte de présentation de 5 lignes expliquant votre ou vos idées, avec des références culturelles, et comment sera présenté votre projet (au mur pour une expo, relié pour un ouvrage, en installation...). Ce texte vous permettra de présenter à l'orale votre projet à l'ensemble du groupe.

## Réalisations

- Lors de la présentation de votre projet au groupe, nous choisirons ensemble la ou les techniques à utiliser.
- Vous pourrez commencer le travail de dessin, de gravure ou d'expérimentation sur le support d'impression.
- Transmission des données techniques du projet à Pierre-Marie Croc, échange individuel.
- Tirages d'essais.
- Finalisation des tirages le jeudi et le vendredi qui suivent le Workshop avec Pierre-Marie Croc.

## Rendu

- Envoyer par mail, à [mathilde.seguin@beauxartsnantes.fr](mailto:mathilde.seguin@beauxartsnantes.fr), une présentation de la réalisation terminée avec 5 photographies ou documents JPG (lisibles, pas flous, ou l'on comprend la réalisation, gravure ou édition, son format, sa présentation, sa manipulation s'il y en a une...) du travail fini et des recherches. Un texte de 5 lignes comprenant une explication du projet et les données techniques (format, technique utilisée, numérotation, type d'objet...).
- Avec votre nom, prénom et numéro de groupe. Visuels et texte en préparation pour le

# Penser le monde / Panser le monde (titre provisoire)

## Sur inscription et selon places disponibles (commun aux L1 / L2 / L3).

Il est proposé aux étudiant.es de la *classe préparatoire* intéressé.es par le projet de participer à l'événement sous forme de performances et/ou installations. Nous nous réunirons alors toutes et tous ensemble au 2d semestre pour organiser l'exposition en fonction de la nature des propositions artistiques retenues.

**Enseignant** : Fabrice Azzolin

**Jour** : Mercredi après-midi – Sur inscription pour toutes les années

**Lieu** : Grand atelier

Cet atelier a pour objectif de proposer une exposition de vos travaux et recherches. Ces multiples rendez-vous hebdomadaires seront nécessaires pour la réflexion de votre objet d'étude, de son apport documentaire, sa conception spatiale, sa communication et médiation. Cette exposition publique se déroulera sur 2 jours entre la fin avril et début mai 2025.

### **Lieu et temps d'être :**

Un lieu hors-école reste à préciser, situé à Saint-Nazaire, entre Brière et port industriel, océan et ville reconstruite, vagues et béton...

Un lieu pour accueillir des pensées mises en formes : les vôtres...

Et pour y recevoir les pensées en action, ou en réaction, d'un large public, sur deux jours.

Se seront vos visions du monde, singulières et sensibles, qui pourront créer les conditions d'une connivence silencieuse, ou d'un dialogue fructueux avec un public, une « assistance » invitée pour l'occasion : le metteur en scène Peter Brook préfère, au mot public, celui d'assistance : les personnes qui *assistent* à un spectacle et ainsi prêtent *assistance* aux comédiennes et comédiens en scène...

### **Lieu à penser :**

Il y a tout lieu de penser que la création artistique dans sa richesse et sa diversité est, et reste indispensable dans le tumulte des existences. Inhérente à la culture, la création se dresse face à la barbarie et au repli sur soi, fragile rempart au totalitarisme.

Tentons de garder cette liberté de proposer des contre-modèles de sociétés (1), liberté de repenser l'état et la société (2), liberté d'instaurer d'autres relations au vivant (3).

### **Lieu de visions :**

L'exposition Penser le monde / Panser le monde se propose de révéler autant de visions singulières d'un monde à penser, un tout-monde où se joue la « relation » (4) englobant le monde des êtres vivants et le monde terrestre.

En un mot : ne pourrions-nous pas tenter de définir ou de proposer par vos possibles créations une éventuelle écologie de la pensée et des actions qui pourraient en résulter ?

Pouvons-nous opposer à l'injonction de la productivité une forme de nonchalance ? (5)

### **Lieu de parole ou de silence ?**

Il n'y aura pas, à proprement parlé, de curateur ou de curatrice.

Chacune, chacun sera à tour de rôle en capacité d'imaginer, entre les projets, des liens de convergence ou de friction, des apports documentaires, fictionnels, critiques, artistiques, scientifiques, issus de domaines aussi variés que la science-fiction, l'anthropologie, l'histoire, la géopolitique, la philosophie etc...

L'écrit pourra être présent dans l'exposition sous toutes formes possibles. Il nous faudra clarifier les enjeux, non en termes d'efficacité mais de justesse d'expression, et ainsi expérimenter la parole agissante et/ou le geste silencieux.

### **Lieu de convergence de pratiques multiples :**

Tous les modes d'expression artistique sont à privilégier, y compris ceux qui sont peu usités dans les expositions d'art « habituelles ». Ainsi de la leçon de sport ou de coaching, la séance de divination, l'atelier de bricolage, la pratique musicale avec des instruments inventés, le terrain de jeu ou le jeu de société, la lecture publique ou la conférence, l'atelier de cuisine, le défilé de mo(n)de, le rituel chamanique etc.

### **Lieu de conclusion provisoire et modalités :**

Le groupe constitué pouvant atteindre 20 étudiant(e)s, toutes années et contextes confondues, le rythme des rendez-vous sera au minimum d'une fois tous les 15 jours afin de travailler par groupes de 10 en alternance, la composition des groupes pouvant également varier en fonction des affinités possibles entre projets.

- (1) Henri David Thoreau et la simplicité volontaire : *Walden ou la vie dans les bois*, l'Imaginaire Gallimard, 1999.
- (2) Pierre Clastres, *La société contre l'Etat*, Les Editions de Minuit, 1974 / 2011.
- (3) Nicolas Truong, *Les penseurs du vivant*, Actes Sud, 2023.
- (4) Edouard Glissant développe le concept clé de *Relation* en 1990 dans son essai *Poétique de la Relation* : « La pensée du rhizome serait au principe de ce que j'appelle une poétique de la Relation, selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre ». ( Source Wikipedia ).
- (5) Jenny Odell, *Pour une résistance oisive, ne rien faire au XXI ème siècle*, Editions Dalva, 2021.

# Méthodologie documentaire

**Intervenante** : Karine Lucas, bibliothécaire

**Lieu** : Espace documentaire

## Semestre 1

- "**Visite, recherche et trouve dans la bibliothèque**". Il s'agira de découvrir l'espace documentaire et ses ressources d'ouvrages théoriques et pratiques sur l'art et les artistes classiques et contemporains, les revues, jeux et bases de données en ligne.

**Jauge de 15 étudiant-es - Séance de 1h30 – 24 septembre 2024**

- "**Rencontre autour du cahier de recherche**", les étudiant-es du DNA sont invités à présenter et échanger avec les étudiant-es de la classe préparatoire et leurs enseignant-es autour de leurs cahiers de recherche.

**Séance de 1h30 – 14 octobre 2024,**

- "**Livres-objets des étudiant-es**", présentation de la collection et discussion autour de l'édition avec la participation des technicien·nes des ateliers.

**Séance de 1h30 - 26 novembre 2024**

## Semestre 2

**Lieux** : Espaces numériques, espace documentaire, atelier édition

- "**Orientation vers les écoles d'art**", panorama des différentes écoles d'art de France.

Conception et réalisation du portfolio, rédaction des lettres de motivation, la préparation à l'entretien ...

**Janvier 2025 : Séances collectives de recherches d'informations sur les écoles.**

# Ink to the wild (Workshop)

**Sur inscription** ; 2 groupes de 10 étudiants (matin / après-midi)

**Intervenant.es** : Jérôme Chardon, responsable atelier sérigraphie (Nantes) et Juliette Champain, responsable des ateliers de gravure et lithographie (Nantes).

**Lieu** : Atelier édition / Impression

**Dates** : Jeudi 5/12 – Jeudi 12/12 – Jeudi 19/12 - Jeudi 9/01/2025

Dans une démarche méthodologie recherche/action, recherche/expérimentation, les étudiants vont travailler sur la question des encres. L'encre qu'elle sèche par oxydation ou par évaporation est un mélange de liant et de pigment qui diffère et réagit en fonction de son support.

Comment faire de l'encre avec des plantes, des algues, des coquillages glanés sur le littoral ?

## 1er jour GLANAGE

### Présentation de projet

Glanage sur la plage des matériaux pour imprimer (coquillages, algues, baies, bois...) et à imprimer (cagette, galet, textile, ...)

> Retour à l'école, nettoyage et séchage des matières glanées

## 2ème jour ENCRE

Broyage des matières pour obtenir les pigments

Mélange et préparation des encres avec les différents liants

liant à base d'eau (colle de riz)

liant à base d'huile (standolie et savon noir)

liants à base d'œuf, miel, cire, gélatine, colle blanche

### **3ème jour IMPRESSION**

Préparation des supports (nettoyage, ponçage, mordant ?).

Application des encres sur les différents supports en utilisant les cadres de sérigraphie ou directement avec des rouleaux de gravure

Gravure sur les matériaux avec des outils adéquats (burin et stylo graveur électrique) puis empreinte sur papier (si nécessaire ?)

### **4ème jour RESTITUTION**

Accrochage du nuancier imprimé réalisé sur les différentes matières

#### **Matériel à apporter par les étudiants le premier jour :**

5 pots avec couvercle par étudiant (8cm de large min./hauteur 5cm min.)

colle blanche, miel, gélatine,...

# **Atelier de pratique musicale "MAO et field recording"**

Mené par le musicien du groupe SAMIFATI, en partenariat avec le VIP, en octobre 2024, cet atelier est ouvert aux étudiant-es de l'IUT et de l'École des Beaux-Arts. Il se tiendra aux dates suivantes :

> Samedi 12 octobre, 10h > 17h

> Mardi 15 octobre, 18h > 20h

> Samedi 19 octobre, 10h > 13h

Une restitution, sous forme d'installation sonore, aura lieu au VIP en novembre ou décembre (date encore non définie).

Les séances se dérouleront au VIP, et à l'extérieur pour les temps de récolte sonore.

Cet atelier de composition de musiques électroniques offrira la possibilité à des personnes non-initiées de composer de la musique, grâce à des outils créés par le musicien du duo SAMIFATI. Le projet fait la part belle à la notion de territoire puisque les participant-es partiront d'abord à la découverte de la ville de Saint-Nazaire afin de récolter de la matière sonore (percussions urbaines, échanges, circulation, nature...), avant de composer un morceau collectif à partir de ces enregistrements.

Les inscriptions se feront en ligne à partir du 12 septembre. La jauge est de 15 personnes répartie idéalement à 50/50 entre l'IUT et l'école des beaux-arts).