

Catalogue de cours

Licence Art 2024-2025

L1

S1 – S2

Équipe pédagogique

Christophe ATABEKIAN, enseignant, artiste
Théodora BARAT, enseignante, artiste
Damien CADIO, enseignant, artiste
Marion DANIEL, enseignante, historienne de l'art
Olivier DAVID, enseignant, artiste
Thierry FROGER, enseignant, écrivain
Véronique GIROUD, enseignante, historienne de l'art
Claire-Jeanne JÉZÉQUEL, enseignante, artiste
Olivier JONCOUR, enseignant, infographiste
Claire MAUGEAIS, enseignante, artiste
Béatrice MELINE, enseignante, éditrice, critique, commissaire d'exposition
Xavier NAVATTE, enseignant, artiste
Georgia NELSON, enseignante, artiste
Ian NICHOLSON, professeur d'anglais
Julien QUENTEL, enseignant, artiste invité
Bruno PERSAT, enseignant, artiste
Caroline REVEILLAUD, enseignante, artiste invitée
Carole RIVALIN, enseignante, artiste
Anaïs ROLEZ, enseignante, historienne de l'art
Stéphane THIDET, enseignant, artiste
Dominique TISSERANDET, enseignant, artiste
Véronique TERRIER-HERMANN, enseignante, historienne de l'art
Xavier VERT, enseignant, historien de l'art
Lei XIE, enseignant, artiste

Marek WALCERZ, technicien, atelier vidéo
Alexandre MAIRET, ingénieur, informatique
Nicolas RAMBAUD, ingénieur métal, volume
Céline HUNEAU, technicienne bois, volume
Samuel LANDRE, technicien métal, volume
Sabine CORBET-LEROY, technicienne, moulage
Daphné BOUSSION, ingénieur pré-presse, PAO et photographie, estampes et impressions
Jérôme CHARDON, technicien, sérigraphie, lithographie
Juliette CHAMPAIN, technicienne lithographie, gravure
Simon MÜLLER, maître verrier

Structure de la formation et organisation pédagogique

La L1 propose un parcours, qui apporte méthodes, expériences et connaissances nécessaires au développement d'un projet artistique vers le DNA Art (Diplôme National d'Art option art).

Cette première année doit être pour l'étudiant une immersion dans le monde de l'art contemporain avec une mobilité dans les principaux lieux de création et de diffusion de l'art contemporain et une confrontation aux œuvres.

La première année a pour objectifs principaux :

- développer une capacité d'analyse en autonomie et de recherche,
- imaginer sa relation au monde,
- savoir articuler production, théorie et documentation,
- manifester assez d'autonomie et de maturité pour s'adapter aux pluralités d'approches proposées par les Situations Construire, Images, Peinture, Scène(s), DAM (Diffusion Art Multiple) et situation mobilité internationale.

Dans la phase programme (semestres 1 à 4), les enseignements fondamentaux dispensés s'ouvrent à des approches méthodologiques. C'est également une phase d'approche théorique, méthodologique et plastique d'une recherche personnelle. Le règlement pédagogique est basé sur l'arrêté

Chaque semestre est validé par 30 crédits. L'obtention de 60 crédits est obligatoire pour le passage en 2e année (semestre 3).

Les crédits non obtenus en S1 et S2 pourront être rattrapés selon des modalités définies par les enseignants. Les rattrapages des crédits du semestre 1 se dérouleront le 12 mars 2024.

Les rattrapages des crédits du semestre 2 se dérouleront le 4 juin 2024 :

- De 1 à 8 crédits non validés, rattrapages proposés.
- Au-delà de 8 crédits non validés, aucun rattrapage possible.

L'ensemble de l'équipe pédagogique de chaque situation évalue collégalement les étudiants.

Évaluation et commission de fin de semestre

La commission de fin de semestre se déroule à la fin de chaque semestre. La commission L1 est composée de l'ensemble des enseignants et des responsables des pôles techniques L1. La présence des enseignants est obligatoire. Cependant, les enseignants ne pouvant exceptionnellement y assister devront communiquer leurs avis par écrit en amont de la commission. L'avis de la commission de fin de semestre est souverain.

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

(Confère Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur des diplômes.)

Rôle de la commission de fin de semestre :

- d'harmoniser et de 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 tout au long de sa première année.
- de donner un avis sur le passage en année supérieure.
- de proposer un redoublement pour raisons exceptionnelles
- de proposer une exclusion en cas de manque d'assiduité avérée et non justifiée, au-delà de 4 absences par an non justifiées, en respect du règlement intérieur de l'établissement.

Suite à la commission de fin de semestre, le relevé de notes et les appréciations sont communiqués à chaque étudiant par courrier dans un délai de 3 semaines.

Rôle du coordinateur / situation

- Veille au respect de l'organisation de l'emploi du temps
- Veille à la formalisation du projet en début de Situation
- Organise les évaluations et leur coordination (ordre de passage, transmission liste de matériels aux ateliers concernés)
- Participe aux réunions de coordination
- Est le référent mobilité Erasmus et référent pour le suivi des étudiants en Erasmus
- Assure la transmission du suivi des Étudiants au coordinateur de la nouvelle Situation choisie
- Est le référent de la Situation pour le suivi des étudiants.

Licence 1

Semestres 1 et 2

Volume horaire : 360 heures par semestre

UE 1

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

- Situations Peinture, Image, Construire, DAM (Diffusion, Art, Multiple), scènes
- Bilan du travail plastique et théorique

Au cours de sa L1, l'étudiant doit effectuer deux Situations sur les cinq proposées, soit une par semestre.

Modalités d'évaluations

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

Les critères d'évaluation sont les suivants :

- Présence et assiduité
- Investissement et participation
- Méthodologie du travail et mise en œuvre
- Production

UE 2

Histoire, théorie des arts et langues étrangères

- Séminaire d'histoire et théorie des arts dans le cadre de la Situation
- Atelier d'écriture et de méthodologie
- Anglais

Modalités d'évaluations

Contrôle continu :

- Assiduité, investissement et participation.
- Présence aux cours.

Contrôle terminal :

- Prise de notes et cahier de recherche en histoire et théorie de l'art.
- Entretien oral ou devoir écrit en langue étrangère

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

UE 3

Professionalisation

Les objectifs pédagogiques du 1er cycle

Objectifs communs aux 5 Situations

Suivi et accompagnement artistique :

- Mise en œuvre d'un travail plastique, réflexif et théorique dans le champ de la sculpture (volume, espace, installation), de la peinture, de l'image, de l'édition et des arts performatifs ;
- Développer une capacité d'analyse de manière autonome (rechercher les outils et les ressources nécessaires au développement du projet) ;
- Acquisition d'une méthodologie de travail appliquée aux médiums (recherche, références, conception) ;
- Mise en production du projet plastique avec l'appui des savoirs techniques des ateliers (voir détail par ateliers) ;
- Acquisitions techniques (initiations et perfectionnement) ;
- Acquisition d'une autonomie dans le travail et adaptation à la pluralité des approches des 5 Situations.

Sur le plan des acquis théoriques et d'écriture, les objectifs pédagogiques sont les suivants :

- Enrichissement des connaissances de l'étudiant dans le domaine de l'écriture (textuelle, imagée, scénaristique, sonore, chorégraphique, intermédia) et de ses supports ;
- Pratique individuelle et collective de l'écriture ;
- Connaissance des bases de données et ressources documentaires ainsi que des normes bibliographiques ;
- Connaissances des repères historiographiques dans le champ de l'art ;
- Mise en relation de la pratique plastique et des références choisies ;
- Rapport pratique au texte sous toutes ses formes et à l'objet éditorial.

Objectifs spécifiques par Situation :

Situation Construire :

- Constitution d'une méthode de travail (développer une intuition : croquis, maquettes, notes, la nourrir en allant chercher la documentation et les références, ouvrir un territoire d'expériences matérielles à partir d'une intuition ou d'une idée, se familiariser avec la notion de projet...) ;
- Découverte des techniques, matériaux et processus diversifiés du champ disciplinaire (bois, métal, céramique, verre).

Situation DAM (Diffusion Art Multiple) :

- Compréhension les enjeux du travail en collectif ;
- Développement d'un travail personnel autour de sujets communs développés au sein des pôles techniques print de l'école (sérigraphie, lithographie, gravure, 3D, web, pressage de disques, reliure, son) ;
- Mise en place d'événements dans et en dehors de l'école : boutique, café Askip, expositions, radio... ;
- Se questionner sur la diffusion du travail et son économie (contraintes de production, cahier des charges de son projet, économie de moyens...).

Situation Peinture :

- Découvrir et approfondir la pratique picturale dans l'ensemble des faits et des formes qui participent à sa diversité ;
- Proposer aux étudiants d'acquérir un ensemble de connaissances et d'outils leur permettant d'entreprendre un travail de peinture en autonomie.

Situation Image :

- Découvrir l'ensemble des pratiques liées à l'audiovisuel (photo, vidéo et son), perfectionnement par la pratique (photo ou montage vidéo).

Situation Scènes :

- Penser, discuter, expérimenter et produire des performances de tout ordre, en revisitant les formes historiques de la performance ;
- Mise en œuvre d'un projet collectif autour des arts performatifs ;
- Aborder les questions de performance (plasticienne, chorégraphique, sonore et musicale, poétique et textuelle), mais aussi d'espace, de lieu et de contexte.

Progressivité en 1er cycle :

Le dispositif semestriel des situations oblige l'étudiant de la Licence 1 à la Licence 2 à confronter, interroger et déplacer son projet personnel à l'intérieur de chaque Situation. L'étudiant passe de l'exercice vers l'expérimentation, la formulation de son projet et sa méthodologie jusqu'à sa réalisation au sein des pôles techniques. La progressivité se mesure par l'acquisition de l'autonomie, la distance critique par rapport à son travail plastique, sa capacité à situer son travail dans un contexte historique plus large et à construire une méthode de travail qui lui est propre. Ce cheminement fait l'objet d'une mise en forme et d'une mise en exergue de la pratique artistique de l'étudiant et des savoirs, connaissances et compétences acquises vers le diplôme de fin de 1er cycle qui prend la forme d'un accrochage, d'un échange avec un jury de professionnels et d'une note écrite explicitant le processus de recherche et de travail de l'étudiant.

UE 1

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

Situations

Crédits par semestre/UE1	S1	S2
Cours	6	6
Production	4	4
Travail en atelier	4	3
Recherches et expérimentations personnelles	4	3
Bilan du travail plastique et théorique	2	4
Total crédits ECTS	20	20

Situation DAM

UE1 Semestres 1 et 2

Équipe pédagogique :

Christophe ATABEKIAN
Daphné BOUSSION
Juliette CHAMPAIN
Marion DANIEL
Béatrice MELINE
Bruno PERSAT
Caroline REVEILLAUD, coordinatrice

Objectifs, Problématiques :

La situation DAM, Diffusion /Art / Multiple, est par nature hybride et protéiforme. Cette pluralité se manifeste à la fois par la diversité des techniques utilisées – telles que le dessin, collage, image, texte, son, estampe (gravure, lithographie, etc.), sculpture ou encore la photographie – et par la variété de ses formats, qu'il s'agisse d'objets, de livres, d'affiches, de cartes postales ou de vidéos. Elle permet aux étudiant·e·s de se confronter à des domaines et des pratiques variés.

DAM est une situation liée à l'atelier gravure et lithographie, mais aussi à l'espace de façonnage (production d'édition, reliure, massicot, etc.), à la bibliothèque qui sert de base à toute recherche iconographique et prospective, et à toutes les possibilités d'enregistrements de l'image et de sa réalisation, avec ou sans papier, ainsi qu'aux pratiques sonores, textuelles et orales.

La Diffusion étant une problématique centrale dans la transmission et la réception de l'Art aujourd'hui, DAM se propose de réfléchir aux conditions de visibilité et de partage des pratiques de l'art et de son public, et de repenser les contextes des pratiques esthétiques. Elle se nourrit de la question du regard, d'une histoire de l'art engagée, sensible et féministe, et de l'actualité du monde de l'édition (Musique, BD, fanzines, graphzines, journaux, sites web, blogs, ouvrages théoriques de l'art et des sciences sociales, poésie). Capter un monde qui progressivement nous échappe exige un regard précis, empreint d'empathie, et en résonance avec les changements qui s'opèrent. Il s'agira pour les étudiant·e·s en DAM, à travers différents exercices proposés lors du semestre, de penser individuellement ou collectivement la relation contemporaine entre image, texte, son et ce qui fait actualité (environnement choisi), et à mettre en pratique des gestes plastiques qui leur semblent les plus justes, sensibles et signifiants.

Objectifs pédagogiques :

Il est souvent difficile de nier l'impact de l'atelier d'artiste sur les œuvres et les idées produites, ainsi que les événements du monde qui nous traversent, c'est pourquoi, il vous sera demandé de :

- . Définir l'importance des matériaux utilisés dans votre pratique.
- . De mener une réflexion sur l'organisation de vos espaces et d'analyser les conséquences sur les formes proposées, l'impact théorique, l'économie du projet, le lieu de partage avec d'autres étudiant·e·s.
- . D'identifier la manière dont vous construisez une image contemporaine de votre travail artistique au regard des moyens et des méthodes de production qui seront les vôtres.

Modalités d'évaluation :

Les étudiant·e·s sont évalué·e·s sur l'ensemble de leur parcours (présence, participation, proposition). Un suivi personnel avec des échanges réguliers sur les problématiques rencontrées, les recherches effectuées et les travaux réalisés lors d'accrochages dans la salle de la situation DAM et la petite salle d'accrochage, sont attendus. Des listes de passages seront régulièrement

affichées. Ces suivis individuels sont ouverts à tout-e-s et pourront prendre la forme d'accrochages avec participation collective. Un évènement-accrochage commun en présence de l'ensemble des professeur-e-s au mi-semester permettra de faire un point avec les étudiant-e-s avant les bilans individuels de fin de semester. Chaque étudiant-e étant responsable de son parcours et de son implication dans les différents projets (collectifs et personnels), l'équipe pédagogique décide collégialement de l'attribution des crédits en fin de semester. Les crédits seront attribués pour moitié au travail collectif et au travail personnel.

Nature des travaux demandés :

Productions personnelles et productions collectives dans le cadre des projets lancés par la situation. Rendus (suivis et accrochages) des productions réalisées dans le cadre des projets proposés par Caroline Reveillaud (l'artiste enquêt-eur-ice), Bruno Persat (images trouvées-diapositives) et Christophe Atabékian (Cellule de crise). Rendus (oraux) réalisés dans le cadre de l'atelier d'écriture de Marion Daniel et présence aux séminaires d'histoire de l'art. Réalisation d'une édition collective autour de la technique d'estampe enseignée avec Juliette Champain à la suite d'une formation technique à la gravure et/ou à la lithographie.

Critères d'évaluation :

- Contrôle continu/recherches, productions, accrochages et échanges.
- Participation et assiduité aux cours et aux ateliers.
- Participation à l'évènement-accrochage collectif de mi-semester.
- Bilan de fin de semester : mise en espace des réalisations, présentation des cahiers de recherche et présentation orale.

Caroline Reveillaud

L'artiste enquêt-eur-ice

L'activité artistique comprend une phase exploratoire, constituée de recherches qui prennent parfois la forme d'une documentation : iconographique, textuelle, sonore, prises de notes, croquis préparatoires, etc... Ces éléments rassemblés, collectés, servent à l'élaboration des œuvres, mais ne sont pas toujours visibles dans leurs versions finales, ou en tout cas ne constituent pas formellement l'œuvre. Certaines pratiques artistiques utilisent les modes de l'enquête comme forme à part entière, un modèle méthodologique et conceptuel, une procédure qui se prolonge dans l'œuvre. Ces artistes explorent et s'approprient de multiples façons les modes d'existence de l'enquête au sein de leur pratique qu'elle soit photographique, sculpturale, performative, filmique, etc.

Il s'agira pour vous d'enquêter, de compiler des sources/documents/données au hasard des circonstances, d'organiser cette collecte, de fixer des protocoles, d'élaborer des hypothèses, de cibler un objet ou un environnement donné. Montages de documents, performance, photographie, installation en volume, pièce sonore, texte, revue... etc., sont autant de possibilités formelles et formats à explorer. L'enjeu sera justement de trouver les formes plastiques et types de diffusions les plus justes/appropriées en regard de vos recherches. Production individuelle et/ou collective attendue. Pour le 1er cours du lundi 30/09 amenez un indice (livre, objet, image, article, revue, etc.) qui vous permettra de vous présenter.

Bruno Persat tous les 15 jours

Atelier d'écriture : tous les 15 jours

Séminaire : tous les 15 jours

Marion Daniel

« Cueillir de l'avoine sauvage et raconter des histoires ». De l'enquête au récit

« Le premier dispositif culturel a probablement été un récipient... De nombreux théoriciens ont l'intuition que la plus précoce des inventions culturelles doit avoir été un contenant pour recevoir les produits récoltés, une sorte d'écharpe ou de filet à provisions », écrit Ursula K. Le Guin dans « la théorie de la fiction-panier ».

Nous interrogerons cette année en atelier d'écriture le principe de l'enquête. L'enquête recoupe l'idée de recherche. Enquêter pour un.e artiste, c'est partir en quête, expérimenter, collecter, ramasser, mettre dans sa besace. Puis à partir des choses collectées – avoine sauvage ou histoires en tous genres – consigner l'expérience, la mettre en récit et pourquoi pas, faire fiction. Nous regarderons des films et lirons des textes de théoricien.es, écrivain.es, artistes qui ont engagé ce lien entre collecte et récit. Votre intervention consistera à intervenir à l'oral et à l'écrit sur ce thème, en nous présentant vos propres enquêtes-fictions.

1er semestre DAM

Formation Lithographie sur 6 séances

Approfondissement et accompagnement de projet personnel sur 6 séances

2nd semestre DAM

Formation Gravure sur 6 séances

Approfondissement et accompagnement de projet personnel sur 6 séances

Juliette Champain

Pôle Print/ Ateliers techniques lithographie et gravure

Les étudiant.es de première et deuxième année du cursus inscrit.es dans la situation DAM bénéficient d'une formation technique à la gravure et/ou à la lithographie ainsi qu'un accès prioritaire aux ateliers sur les créneaux réservés pendant leur semestre. Ce temps de formation est obligatoire. Il vous permettra d'acquérir les bases et les gestes nécessaires à la pratique en autonomie dans les ateliers. Réparties sur plusieurs séances, la formation sera présentée sous la forme de projet-exercice et sera prétexte à produire une édition collective autour de la technique enseignée et d'un axe commun. À la suite de cette formation, les ateliers seront ouverts sur rdv pour vous accompagner dans vos projets personnels et approfondir les savoirs.

L'art de l'estampe est aujourd'hui devenu une option plastique possible pour rematérialiser notre relation aux images et questionner leur processus de création. Son expérience peut prêter à un autre rapport à l'œuvre, orienté vers le multiple et la série et devenir une opportunité pour l'élaboration et la diffusion de projets d'édition (affiches, livre d'artistes, boîtes, jeux, etc...). Des formations reliure vous seront également proposées pour vous aider à utiliser le matériel mis à disposition dans l'espace de façonnage dédié (massicot, agrafeuse, encolleuse, presse à relier).

Christophe Atabékian

Béatrice Méline

Béatrice Méline

« Les bons voisins »

Objectifs et problématiques

Aby Warburg avait pris pour habitude de classer les livres de sa bibliothèque, non pas par ordre alphabétique, mais selon la « loi du bon voisinage(1) ».

Nous essaierons ensemble d'établir un programme de visites et de rencontres pour explorer les dynamiques artistiques avoisinantes.

Par analogie avec la bibliothèque en mouvement d'Aby Warburg, vous essaieriez de composer une collection de petites formes (son, image, édition, récit..) permettant de documenter ces rencontres, les questions ou les envies qu'elles soulèvent pour chacun.e.

¹ « il est plus essentiel d'accorder un livre [...] avec ses voisins que de le placer sous la catégorie la plus adéquate » (FRIMAN, JANSSON, SUOMINEN, 1995 : 27). La loi de bon voisinage, qui dynamisait les rayons de la bibliothèque d'Aby Warburg, avait pour effet d'emmener le chercheur vers des pensées non-familiales, vers des zones de savoir plus obscures, au risque même de l'égarer.

Objectifs

Ce cycle a deux objectifs :

- permettre à chacun.e de trouver des repères, d'identifier des lieux ou des personnes ressources (lieux de production, de pensée, de diffusion...),
- entrer en relation avec des acteurs du secteur des arts visuels, percevoir leurs parcours et pouvoir se projeter dans d'éventuelles futures collaborations
- aborder la forme de documentaire et la notion de collection

Critères d'évaluation

Participation active aux temps de recherche, aux rencontres et aux échanges collectifs
Production documentaire

Workshop autour du livre d'artistes avec Caroline Reveillaud et Juliette Champain

Séminaire et atelier son

CELLULE DE CRISE

Ce titre inscrit évidemment notre réflexion dans le contexte des bouleversements planétaires qui caractérisent la période présente et manifeste notre intention d'y faire face avec créativité et combativité. Toutes les deux semaines, à compter du lundi 2 octobre, nous nous retrouverons à l'auditorium de 18h à 20h pour écouter, analyser et produire des sons, des espaces et des objets sonores.

Ces séances ont pour vocation d'initier et de nourrir des projets (enregistrements, performances, objets audio-visuels, installations, etc.) et de les accompagner jusqu'à leur présentation publique. Les projets s'ouvrent volontiers sur des partenariats institutionnels, académiques et professionnels.

À titre d'exemple, le séminaire a donné lieu en 2022-23 à une intervention-performance au cours de la Nuit des chercheurs (« Écoute vibrer la lumière », piloté par Ezekiel Blanlœil) et à la production d'un LP (« Cyclone », projet piloté par Adèle Candau et Nicolas Brugnon) en partenariat avec le GIP ARRONAX, accélérateur de particules à Saint-Herblain.

Comme précédemment, nous aborderons des notions physiques, mécaniques, acoustiques en relation avec des œuvres et des réalisations issues de tous les champs de la création et de l'activité humaine. Nous y constituerons un corpus commun à partir duquel échanger, dialoguer et construire.

Situation CONSTRUIRE

UE1 Semestres 1 et 2

Équipe pédagogique :

Claire-Jeanne JÉZÉQUEL, coordinatrice, tous les 15 jours
Stéphane THIDET, tous les 15 jours
Dominique TISSERANDET
Véronique GIROUD
Samuel LANDRE
Sabine CORBET-LEROY
Simon MÜLLER
Céline HUNEAU
Nicolas RAMBAUD

Objectifs et problématiques :

Nous avons choisi de qualifier et de problématiser l'« espace » collectif de travail et de réflexion que nous mettons en place, non pas par le terme de construction, mais par le terme : construire. Par ce terme, nous voulons affirmer l'acte de construire et non pas seulement la construction en tant que résultat d'un projet. Parce que construire est un agir, la Situation Construire s'ancre dans un questionnement sur l'auteur, sur comment l'auteur matérialise une pensée au sens où Gilles Deleuze dit, que faire du cinéma, c'est penser en cinéma et non pas penser à propos du cinéma. Dès lors la Situation Construire doit permettre à l'étudiant de concevoir et de réaliser des dispositifs où l'agir se fait pensée. Ainsi tous les types de médium et de moyens sont envisagés comme le *lieu* possible de matérialisation de cet agir-construire, que ce soit par les méthodes de l'assemblage, du montage, du collage, de la superposition, de l'articulation, de la juxtaposition...

La Situation Construire propose d'emblée un dispositif pédagogique qui s'appuie sur un fonctionnement d'atelier. C'est-à-dire que le savoir et la transmission pédagogique ne sont pas dissociés d'une pratique. L'atelier, alors compris comme un *lieu* d'expérimentation des formes et des matières, doit permettre l'élaboration d'un projet plastique inscrit dans un questionnement permanent des actions de construire et des pratiques de construction. Une situation où les moyens et les médiums engagés peuvent déterminer un principe de construction, et par là même donner sens à ce que l'on construit.

Une initiation avec Simon Müller, maître verrier vous sera proposé au cours du semestre, 2 journées /semestre.

Une initiation moulage avec Sabine Corbet-Leroy vous sera proposée au cours du semestre, 1 journée/semestre.

Objectifs pédagogiques :

Savoir se définir en tant qu'auteur :

- Établir un processus de création par la mise en place d'une situation de recherche et l'acquisition d'une méthodologie personnelle.
- Développer une production plastique de qualité à travers des phases d'expérimentations.
- Rendre visibles et lisibles des productions plastiques abouties.
- Établir une juste articulation entre les formes inventées, les moyens employés, et le propos énoncé.
- Construire un champ de références culturelles et théoriques adéquat et cohérent

tous les 15 jours
Stéphane THIDET
Claire-Jeanne JÉZÉQUEL

Suivi individuel du travail réalisé à partir d'une proposition thématique. Dessins préparatoires, notes d'intentions, maquettes, choix des matériaux et leurs implications de sens et de contenus, questions d'échelle et de formats, de relation à l'espace dans ses multiples possibilités... seront les aspects que nous travaillerons.

Séminaire Construire histoire et théorie des arts

Véronique Giroud

(Voir détail dans l'UE 2)

Atelier d'écriture et de méthodologie / ATLAS: Véronique Giroud

L'atelier d'écriture et de méthodologie met en place un travail de « recherche » en lien avec les projets et les réalisations plastiques développés dans la situation.

L'usage de différents outils permet d'expérimenter les modes d'appropriation de connaissances des formes, des gestes et des enjeux de l'art : collectages, construction d'atlas, collages, associations, dessins, lectures, analyse d'œuvres, reprises.

Le travail d'écriture est envisagé comme le moyen de restituer cette « recherche » et d'appréhender le langage des formes de l'art.

Évaluation : présence active ; rédaction d'un texte.

Suivi dans les ateliers

Dominique Tisserandet

Travail en autonomie dans l'espace de la situation ou dans les ateliers techniques

Workshop verre sur inscription : 6 étudiants

Simon Muller

Dominique Tisserandet, Claire-Jeanne Jézéquel et Stéphane Thidet (tous les 15 jours)

ATLAS / cahier de recherche

Suivi individuel du travail en atelier

Modalités d'évaluation :

Mise en espace des réalisations où seront articulés des réalisations abouties et l'ensemble des expérimentations. La mise en espace des travaux est l'occasion d'expérimenter le caractère critique et formel de l'association de pièces diverses, et de quelle façon ces agencements instaurent un espace.

Présentation orale où sera énoncée l'origine du projet : l'enjeu du terrain investi, les découvertes formelles expérimentées, les solutions plastiques trouvées, les questionnements mis en jeu et les pistes à développer.

Présentation des cahiers de recherche où sont consignées les expérimentations et les recherches faites pour établir un terrain d'investigation. Le cahier de recherche documente toutes les phases d'élaboration et de projection : matérialisation par le dessin de projet, d'expérimentation ou d'intuition, appropriation par le dessin, le collage, le montage et l'écriture ; et il *gardera* traces des réalisations, des approches techniques, des maquettes, des procédures techniques et des matériaux...

Critères d'évaluation :

- Contrôle continu
- Participation et assiduité aux cours et aux ateliers.
- Participation au bilan mi-semestre.
- Évaluation à la fin du semestre : Mise en espace des réalisations, présentation des cahiers de recherche et présentation orale.

INITIATIONS TECHNIQUES

Semestre 5

Céline Huneau, responsable atelier bois

Sur inscription (fiche accrochée à la porte de l'atelier bois)

A-Initiation aux techniques de perçage, vissage et clouage : « les différents outils et leurs utilisations »

Situation IMAGE

UE1 Semestres 1 et 2

Équipes pédagogiques :

Théodora BARAT, coordinatrice
Christophe ATABEKIAN
Véronique TERRIER-HERMANN
Xavier NAVATTE
Alexandre MAIRET
Marek WALCERZ
Daphné BOUSSION

Objectifs pédagogiques :

L'enseignement de la Situation Image est basé sur les pratiques conjointes des images fixes, des images-mouvement et du son. Les images dans leur production, diffusion et circulation sont envisagées en regard de l'art contemporain, mais aussi de pratiques inter et transmédiales, des modes de diffusion de plus en plus dématérialisés, et de l'actuelle convergence des outils techniques. Les différents ateliers et le séminaire s'articulent ensemble afin d'ouvrir, de nourrir et d'enrichir les productions plastiques des étudiant-es.

L'axe de travail collectif en Situation Image cette année se propose d'interroger des représentations liées aux désordres, anciens et actuels, collectifs et individuels.

Pour familiariser les étudiant-es avec les outils liés à l'image et au son, des formations techniques en photographie et vidéo sont proposées à tous-tes. Ces formations se déroulent sur 6 cours en demi-groupe (constitué de 11 étudiant-es), une semaine sur deux.

Les semestres sont rythmés par des exercices et des rendus photo et vidéo, en quinconce.

Séminaire image histoire et théorie de l'art

Véronique Terrier-Hermann

(Voir détail dans l'UE 2)

Atelier d'écriture et de méthodologie

(Voir détail dans l'UE 2)

Véronique Terrier-Hermann

Atelier d'écriture et de méthodologie

Cet atelier de production sonore co-construit avec Véronique Terrier Hermann s'appuie sur les créations textuelles réalisées par les étudiants de la situation Image dans le cadre de l'atelier d'écriture, les textes devenant le matériau d'enregistrements vocaux, dans le but de produire des paysages et des parcours sonores. L'atelier alterne temps d'enregistrement, d'édition, de mixage et d'écoute critique. Il est également nourri par la présentation ponctuelle d'extraits sonores, musicaux, cinématographiques, télévisuels, radiophoniques ou issus des arts plastiques et de la poésie sonore.

Lors des semaines de présence de Véronique Terrier Hermann, les étudiants sont répartis en demi-groupes (un groupe est en écriture, l'autre en atelier de production sonore), qui passent d'un atelier à l'autre par tranches de deux heures (14h-16h et 16h-18h).

Christophe Atabékian

Atelier de production sonore, en collaboration avec l'atelier d'écriture de Véronique Terrier-Hermann

en alternance une semaine sur deux

Daphné Boussion et Xavier Navatte

Formation en photographie argentique et prise de vue numérique, culture de l'image et histoire de la photographie.

Accompagnement des projets personnels et collectifs.

Formation technique vidéo, avec Marek Walcerz. Pour les étudiants ayant choisi le groupe vidéo.

par 1/2 groupe

Théodora Barat

Intitulé : "Esthétique politique" :

L'atelier se focalisera sur la manière dont l'image (fixe et en mouvement) réinvestit les questions politiques. Une grande partie du corpus s'attachera au cinéma documentaire, et s'ouvrira également au cinéma plasticien et à la photographie.

L'atelier suivra la dynamique de production des étudiant-e-s au long du semestre. Il s'articulera autour de visionnages en groupe du corpus, des suivis de projet, de présentations et de discussions autour des travaux.

Nature des travaux demandés :

Ensemble de projets ou travaux plastiques.

Présentation orale et écrite en Histoire des arts lors des ateliers.

Un projet est suivi par chaque étudiant-e tout au long du semestre, amenant à la production d'un objet qui devra être finalisé et présenté lors des évaluations. Ce projet est articulé autour du sujet du séminaire (« prendre la parole / reprendre la parole »).

Travail personnel de l'étudiant :

Recherche documentée, auto-formation encadrée par les techniciens en vue d'une autonomie du projet, travail en atelier.

Modalités pédagogiques :

Le semestre est ponctué par des moments de production, en parallèle du suivi des projets individuels et des formations techniques.

Initiation sur les prérequis de la situation : auto-formation pour arriver au niveau exigé. Les critères évoluent selon les années des étudiants (L1 et L2).

N.B. : Il est demandé aux étudiants de suivre tous les enseignements en image fixe, son et image mouvement durant le semestre.

Seules les formations techniques en image fixe ou image mouvement sont au choix. Il est nécessaire de s'inscrire à une de ces formations au moment de l'inscription dans la Situation. Les formations techniques ont pour objectif de sensibiliser les étudiants à la pratique de l'image fixe, de la prise de vue, du filmage et du montage vidéo, selon l'option choisie, en vue d'acquérir une autonomie dans l'utilisation des outils et des logiciels dédiés à la pratique de ces médiums.

Critères d'évaluation :

- Présence et assiduité aux cours et aux ateliers.
- Participation au bilan mi-semester (discussion autour des travaux engagés, travaux du workshop et autres propositions personnelles).
- Contrôle continu, qui prend en compte l'assiduité aux cours et ateliers, les échanges autour des différentes étapes des projets en cours, ainsi que la justesse de réalisation des travaux.
- Évaluation de fin de semestre

Sous forme d'un bilan collectif qui regroupe l'ensemble de l'équipe pédagogique. Les étudiants y montreront leurs travaux, en cours ou finis, ainsi que ceux des sujets demandés dans le cadre des ateliers, et d'éventuelles réalisations personnelles.

Situation PEINTURE

UE1 Semestres 1 et 2

Équipes pédagogiques :

Damien CADIO, coordinateur
Carole RIVALIN
Xavier VERT
Lei XIE tous les 15 jours
Céline HUNEAU
Jérôme CHARDON

Objectifs et problématique :

L'espace peinture est un lieu dédié à la découverte et à l'approfondissement de la pratique picturale dans l'ensemble des faits et des formes qui participent à sa diversité. Connaître ses classiques tout en explorant des chemins iconoclastes, les enjeux seront de développer un goût pour l'aventure et l'expérimentation, en correspondance avec une bonne connaissance des outils actuels autant que des techniques singulières de la peinture. Nous apporterons un éclairage sur la vitalité de la peinture contemporaine tout en essayant d'en explorer les bords et les ombres, dans une approche transversale et prospective. Le séminaire et l'atelier d'écriture dirigés par Xavier Vert sont associés aux recherches et aux pratiques d'ateliers.

Articulé autour de projets des étudiants, de leurs réponses aux axes de travail proposés par l'équipe pédagogique et d'un partage régulier d'informations, l'objectif est d'enrichir la réflexion et la pratique autour des constituants fondamentaux (supports, instruments, matériaux, formes, gestes, couleurs, composition, espace, narration...) et d'explorer la variété des notions, en discutant et mettant en perspective des questions liées à différentes options picturales. Divers outils seront mis à votre disposition afin de vous permettre de mener une expérimentation fertile et sensible. Une approche collective de la critique nous permettra d'ouvrir la pratique d'atelier à une inspection immatérielle et théorique du médium. La Situation Peinture se propose d'être comme un laboratoire pour entrer d'une manière positive au cœur de ces questions.

Carole Rivalin et Jérôme Chardon

Laboratoire des couleurs

Le cours de COULEUR dans la situation PEINTURE s'adossera aux recherches de Josef Albers « L'interaction des couleurs » et proposera aux étudiants d'expérimenter, de rechercher la sensibilité de la couleur. Pour ce faire nous serons accueillis dans l'atelier de sérigraphie afin de développer - par l'expérience - liée à la pratique, la capacité à voir, à observer et à ressentir la couleur et ainsi produire un ensemble d'impressions chromatiques.

Ces recherches élaborées de façon collective, nous mèneront à une reconnaissance visuelle de l'interaction entre une couleur et une autre, à une conscience de l'interdépendance entre la couleur, la forme et l'emplacement, entre la couleur et la quantité : c'est à dire l'étendue ou/et le nombre, entre la couleur et la qualité : intensité de la lumière et/ou de la nuance, et entre la couleur et l'articulation : par des frontières qui séparent ou mettent en connexion.

Le semestre permettra de prendre conscience des enjeux de la couleur dans une production artistique et de nourrir un projet pictural. La peinture n'est-elle pas avant tout de la couleur ?

Damien Cadio

suivi de projet, sous forme d'accrochage.

Xavier Vert
Séminaire peinture histoire et théorie de l'art
(Voir détail dans l'UE 2)
Atelier d'écriture et de méthodologie

Lei Xie tous les 15 jours en alternance avec Damien Cadio

sur inscription

Céline Huneau, responsable atelier Bois

Initiation châssis : « apprendre à fabriquer un châssis »

Ce module s'adresse, prioritairement aux étudiants de la situation peinture, durée 2h – 9h à 11h

Critères d'évaluation :

- Contrôle continu
- Participation et assiduité aux cours et aux ateliers.
- Participation au bilan de mi-semester.
- Engagement dans une réflexion concentrée sur la peinture
- Évaluation à la fin du semestre : Mise en espace des réalisations, présentation des cahiers de recherche et présentation orale.

Situation SCÈNES

UE1 Semestres 1 et 2

Équipe pédagogique :

Georgia NELSON coordinatrice
Anaïs ROLEZ

Professeurs invités

5 professeurs invités par trimestre, effectuant 32 heures sur le trimestre

Remy Yadan www.remyyadan
Loïc Touzé www.loictouze.oro.fr
Alevtina Kakhidz www.alevtinakakhidze.com
Yoann Thommerel www.lespressesdureel.com
Delaine Le Bas www.delainelebas.com

Objectifs et problématique :

Scène(s) envisage concrètement des questions de performance (plasticienne, chorégraphique, sonore et musicale, poétique et textuelle), mais aussi d'espace, de lieu, de contexte. Les recherches s'inventent à travers un travail individuel et collectif dans des modules complémentaires et associés. Le travail dans ces ateliers est un temps particulier et régulier de mise en commun des pratiques et recherches. Les matières et connaissances qui y sont traitées et étudiées sont autant de boîte à outils, de références, de documentations, d'expériences, de méthodologies pour les projets collectifs ou individuels à venir. Expérimentations, échanges, critiques, analyses, documentations en sont les moteurs. Photographie, vidéo, audio, multimédia, sculpture, peinture, dessin, écriture, performance, danse, mise en scène, lumière constituent les outils et médiums usuels de production.

CELLULE DE CRISE

Ce titre inscrit évidemment notre réflexion dans le contexte des bouleversements planétaires qui caractérisent la période présente et manifeste notre intention d'y faire face avec créativité et combativité. Toutes les deux semaines, à compter du lundi 2 octobre, nous nous retrouverons à l'auditorium de 18h à 20h pour écouter, analyser et produire des sons, des espaces et des objets sonores.

Ces séances ont pour vocation d'initier et de nourrir des projets (enregistrements, performances, objets audio-visuels, installations, etc.) et de les accompagner jusqu'à leur présentation publique. Les projets s'ouvrent volontiers sur des partenariats institutionnels, académiques et professionnels. À titre d'exemple, le séminaire a donné lieu en 2022-23 à une intervention-performance au cours de la Nuit des chercheurs (« Écoute vibrer la lumière », piloté par Ezekiel Blanlœil) et à la production d'un LP (« Cyclone », projet piloté par Adèle Candau et Nicolas Brugnon) en partenariat avec le GIP ARRONAX, accélérateur de particules à Saint-Herblain.

Comme précédemment, nous aborderons des notions physiques, mécaniques, acoustiques en relation avec des œuvres et des réalisations issues de tous les champs de la création et de l'activité humaine. Nous y constituerons un corpus commun à partir duquel échanger, dialoguer et construire.

Organisation des études :

Ateliers recherches et performances

- Artistes invités
- Georgia Nelson

Ces deux ateliers sont envisagés comme un espace d'expérimentations performatives pluridisciplinaires. Les étudiant.es sont amenés à prendre conscience de leur présence, à considérer leur propre corps comme médium. Il est basé sur la pratique, l'expérimentation performative en solo et en groupe, le dessin expérimental, l'écriture, la vidéo, la présence sonore (voix, etc.). Ces différentes expériences donnent lieu à des séances d'échanges, de débats critiques, il s'agit d'accompagner les étudiant.es à développer un univers personnel ouvert sur le monde et ses enjeux tout en trouvant leur propre langage performatif.

Nature des travaux demandés :

Production d'hypothèses, d'essais et d'expérimentations renouvelées et continues ; présentation des notes de travail de lecture et de tout ce qui traite des projets ; participation aux échanges collectifs.

Modalités pédagogiques :

Travail personnel

Le projet ou travail personnel nourrit et se nourrit des expériences de l'atelier. Il permet à l'étudiant.e d'aborder des univers singuliers, des médiums, une spécificité de sujets en lien avec les particularités de la situation Scène(s). Cette étude est documentée, élargie, critiquée et exposée.

Ce que nous entendons par « collectif », nous entendons partager une tâche, un projet qui s'élabore à travers le groupe, tout en prenant en compte la nature de la participation de chacun et chacune à ce travail qu'il soit activé en *live* ou à travers un regard critique qui permet de faire retour sur le projet.

L'étudiant.e contribue à titre personnel, avec ses moyens, ses compétences, ses décisions au projet. Le collectif est un partage des savoirs et des forces en présence. Le collectif ne s'oppose pas au projet individuel, il le prolonge, l'enrichit, le documente, l'accompagne. Le collectif permet de poursuivre avec la contribution de tous (dans un format autre et élargi) un projet, une esquisse, une expérimentation.

Évaluations et contrôle continu :

Les étudiant.es sont évalués sur l'ensemble de leur parcours (présence, participation, proposition). Cela nécessite un engagement personnel intensif, régulier et participatif de chaque étudiant.e dans les différentes phases de l'étude (modules et temps partagés, évaluations) tout en construisant une expérimentation d'un langage plastique en lien avec la situation Scène(s).

Notations personnelles relatives aux recherches et aux cours (cahiers de références et d'écritures, captations diverses, etc.) ainsi qu'une participation assumée du travail en fin de semestre sont prises en compte pour l'évaluation collégiale.

Critères d'évaluation :

- Participation et assiduité aux séminaires et ateliers.
- Participation aux journées collectives.
- Mise en espace des réalisations, présentation des recherches et retours critiques.

Workshops croisés

UE1 Semestres 1,3, 5, 7, et 9

11 Workshops croisés conduits par les artistes invités

Places : 33 étudiants maximum par workshop

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART (dans le cadre des Situations)**Séminaires d'Histoire et Théorie des arts et ateliers d'écriture et de méthodologie dans le cadre des Situations**

Les interventions en Histoire et Théorie des arts pour les étudiants de premier cycle en Situations (Image, Peinture, Construire, scènes et DAM) se feront également dans le cadre des Situations.

Dans chaque Situation (Image, Peinture, Construire, scènes et DAM), l'enseignement en Histoire et Théorie des arts se déroule, chaque semaine, au sein d'un séminaire composé de deux temps liés et articulés l'un à l'autre :

- Un temps d'enseignement théorique (1h30) avec l'ensemble des étudiants de la Situation permet d'acquérir des connaissances historiques et théoriques.
- Un atelier d'écriture et de méthodologie (1h30) proposé par l'enseignant, et privilégiant des aller et retour entre étudiants/enseignant, développe les questions de méthodologie de la recherche (écriture, lecture de textes théoriques...) en lien avec les pratiques artistiques des étudiants. Ce temps de travail collectif a aussi pour objectif de développer le champ référentiel des étudiants, leur capacité d'observation et d'énonciation des enjeux formels et intellectuels de leur proposition artistique et de leur champ de recherche. Il initie la démarche d'autonomisation des étudiants visant à la définition progressive de leurs propres références et champs de recherche en cycle 2.

Ces séminaires ont pour objectif de rassembler et de rendre effectifs des liens et rebonds entre théorie et pratique, enseignement théorique et suivi des projets des étudiants, avec pour objectif que les apprentissages théoriques nourrissent pleinement les pratiques artistiques.

Crédits par semestre/UE2	S1	S2
Séminaire histoire de l'art	4	4
Atelier d'écriture et de méthodologie	4	4
Anglais	2	2
Total crédits ECTS	10	10

SITUATION PEINTURE

Séminaire d'histoire de l'art

Enseignant : Xavier Vert

Intitulé : « l'utopie du tableau ».

Objectifs et problématique :

Acquisition de connaissances en histoire et théorie de l'art, familiarisation avec les outils et les méthodes d'analyse de l'image et du signe plastique, sollicitation à conduire une réflexion croisée à partir d'œuvres picturales et de textes (de tous ordres).

Qu'est-ce dire que le tableau de peinture, hier, aujourd'hui, dans son historicité et sa permanence, à tout le moins son endurance – en dépit de l'obsolescence à laquelle on le promettait il y a peu encore – est une utopie ? N'est-il pas nécessaire et suffisant de le regarder comme réalité plastique et fonction symbolique, procès matériel et expérience visuelle ? Ce qu'il est assurément, spécifiquement, quoiqu'il en aille d'une autonomie ou d'une hétéronomie du pictural, d'une redéfinition contemporaine du médium – est-ce à dire d'une sortie de la peinture « hors d'elle-même », comme on a pu l'écrire un peu vite ? – qui n'est pas sans appeler une critique de la notion même de post-medium qui en découle. Mais une utopie ? Ce serait par avance le comprendre depuis l'espace vécu, dans lequel il s'insère – il y a été produit, il y est regardé –, mais aussi et quelle qu'en soit la structure (formelle ou analogique, mimétique ou a-représentationnelle) dans le retrait, le retranchement, la réserve qu'il y aménage, pour se constituer dans un espace existentiel autre : telle est la valeur de l'utopie. Le tableau n'est pas moins fragment du monde visible et matériel que, dans le jeu fondateur d'un écart qu'il y introduit et qui le produit en retour, possiblement monde lui-même. Qu'il se fasse champ, scène ou forme, qu'il découpe ses propres figures, se mesure à l'architecture, s'hybride, qu'il investisse de tous côtés le regardeur, « c'est l'espace vécu qui devient fête utopique » (L. Marin). C'est au fond et à son comble, la peinture qui regarde.

Ce séminaire introductif se donne pour fil conducteur le procès de peinture depuis sa relation au « tableau », leur conditionnement mutuel au principe et dans le temps non linéaire, discontinu, de son « instauration » (V. Stoichita). Nous verrons, dans le détail d'œuvres choisies selon le double critère de l'exemplarité et de la variété, comment cette relation – cet ensemble de relations contextuelles et structurelles, esthétiques et sémantiques... – constitutive de la modernité artistique occidentale (la première comme la seconde) se prolonge jusqu'aujourd'hui et se réfléchit par les moyens propres de la peinture, serait-ce à travers les gestes de sa déconstruction et de ses remédiations. Nous mènerons études de cas et discussions thématiques dédiées au croisement de l'histoire, des écrits théoriques, des écrits d'artistes et de la littérature, en particulier de l'écriture ekphrastique (voir atelier d'écriture et de méthodologie).

Notions clés : Opacité, transparence, pan, tache, mimésis, métapicturalité, dépicition, fable, fantôme, specularité, champ, subjectile, vision, phénomène, (post)médialité, description.

Modalités d'évaluation :

Assiduité, participation, recherche et documentation, production d'un écrit individuel inscrit dans une démarche collective en lien avec les pratiques d'atelier et l'atelier d'écriture et de méthodologie (voir catalogue).

Atelier d'écriture et de méthodologie
Enseignant : Xavier VERT
Intitulé du cours : Parler peinture

Objectifs et problématiques :

Décrire, écrire, tracer, graver, peindre, dans la langue grecque courante se dit le plus souvent d'un mot : *graphein*.

« Mais le rapport du langage à la peinture est un rapport infini. Ils sont irréductibles l'un à l'autre : on a beau dire ce qu'on voit, ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit, et on a beau faire voir, par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu'on est en train de dire, le lieu où elles resplendent n'est pas celui que déploie les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe ».

Michel Foucault, *Les mots et les choses*.

Que peuvent la parole en réserve du fait pictural, et l'expérience de peinture elle-même au travail de l'écriture ? Qu'est-ce que prendre langue avec la peinture, et peut-être la prendre au mot ? À quels savoirs, quelles pensées, quels songes, cette prise donne-t-elle accès, sans préjuger des formes et des façons qu'elle-même inspire ? Qu'en est-il de la parole et du texte, non tant *sur* la peinture en général, que depuis elle, au particulier, dans ses contextes, ses registres et ses événements les plus divers ? Par quels tours et détours, puisqu'il ne saurait s'agir de simple translittération, s'y prend-on pour, d'un temps, d'un lieu et d'un signe l'autre, confier au langage, commuer en langage, ce qui se présente à la fois comme procès matériel et expérience visuelle, pour dire, opacités comprises, quand dire s'essaye à voir ?

Ce sont là de très anciennes questions, épistémologiques, herméneutiques, sémiotiques, poétiques auxquelles se relient les enjeux ou les pensées actuelles de la peinture qui concourent aux questionnements des cadres de la sensibilité contemporaine. De telles questions que nous prendrons le temps d'introduire, se posent au présent avec une nécessité et une vitalité remarquable.

Que serait donc prendre langue avec la peinture, si ce n'est d'abord en faire *cas*, selon des usages de la langue, peut-être des lieux ou des genres – les mots d'avant l'image, les mots d'après images, le traité, le manifeste, le journal, l'essai, le récit, le poème, le dialogue réel ou fictif –, du moins des *formes*, brèves ou longues, monologuées ou dialogiques, elles-mêmes possiblement imagées, ou plus éphémères, orales, multimédiales, performatives.

Dans cet atelier d'écriture et méthodologie, nous voudrions solliciter la plurivocité d'un *parler peinture* – non sans faire écho au parler *les choses* de Francis Ponge – et son « regard-de-telle-sortes-qu'on-le-parle » – à travers l'engagement de chacun.e dans un travail d'écriture individuel et/ou dialogué, réflexif et/ou poétique, en prolongement des expériences d'ateliers (peinture) et en direction d'œuvres vues, choisies et discutées. Recherches et présentations auront lieu en demi-groupe, dans une salle dédiée de la bibliothèque de l'école, consultable à tous moments. Deux demi-journées seront plus particulièrement consacrées à la collection du musée des beaux-arts de Nantes et de celui de Rennes, proposées et conduites sous le thème de la « visite au musée ».

Thèmes suggérés :

Parler couleur : les mots de la sensation.

Tact, touche, toucher en peinture.

Graphes : écrire, tracer, rayer, effacer.

Peindre à vue, dire la vision.

D'après image, l'image d'après.

L'hypotypose ou les vertus de l'ekphrasis.

Paroles de peintres, formes de l'écrit.

Représenter : tours, détours et retour de la mimésis ?

Les jours et les ombres.

Modernité du pastiche : la peinture entre emprunt et remédiation.

Aujourd'hui, les genres...

Modalités d'évaluation :

Assiduité, participation, recherche et documentation, production d'un écrit individuel inscrit dans une démarche collective.

SITUATION IMAGE

Séminaire d'histoire de l'art

Enseignante : Véronique Terrier-Hermann

Intitulé : Désordres

Ce séminaire intitulé Désordres se propose de croiser et d'entrecroiser des réflexions, des représentations, des tentatives de mise en forme (entre texte et image), des essais, des films qui s'interrogent et/ou nous interrogent sur la question des désordres, anciens et actuels.

Le thème se basera sur une histoire visuelle des désordres, qu'ils soient de l'ordre du collectif ou du personnel, de l'état du monde, du vivant et des choses, à l'état des hommes, tout en s'ouvrant à une définition élargie : « Désordre, absence d'ordre, confusion, bouleversement, chaos, agitation politique ou sociale, mais aussi, dans un français plus ancien ou littéraire, Trouble de l'organisme ou de l'esprit, dérèglement moral... »

Vous l'aurez compris, on passera donc du collectif au personnel, de l'état du monde, des choses, à l'état des hommes...

Bibliographie

Leslie Kaplan, Désordres, POL, 2019
Monique Wittig, Les Guerrières, Minuit, 1969
Edouard Louis, Histoire de la violence, 2016, roman, Le seuil.
Tristan Garcia, Âmes. Histoire de la souffrance, 2019 Gallimard
Mondzain M. J., L'image peut-elle tuer ?, Paris, Bayard, 2002
Elsa Dorlin, La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (La Découverte, 2006), Sexe, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe (PUF, 2008) et Se défendre. Une philosophie de la violence (Zones, 2017).
Visages de l'effroi violence et fantastique de David à Delacroix, cat Musée de la vie romantique, 2015
Paul Virilio Ce qui arrive, Édition Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, 2002
Mohamed Bourouissa, Périphérique, Loose Joints Publishing, 2021
Gisèle Vienne – Plateaux fantasmatiques, Presses du réel, 2020
Françoise Lavocat, Catherine Courtet, Mireille Besson, Alain Viala, Le désordre du monde, Rencontres Recherche et Création du Festival d'Avignon
catalogue de Thomas Hirschhorn

SITUATION DAM (Diffusion, Art, Multiple)

Atelier d'écriture et séminaire d'histoire de l'art

Enseignante : Marion Daniel

1er semestre

2nd semestre

Séminaire d'Histoire de l'art

Marion Daniel

Intitulé : « Relations de corps »

« C'est une expérience de collage que d'être une femme artiste ou une artiste sociopolitique dans une société capitaliste », écrit Lucy Lippard en 1980 dans « Issue and Tabou », à propos d'une exposition d'artistes féministes qui met l'esthétique du collage au premier plan.

Quel impact la pensée féministe a-t-elle eu sur les formes artistiques elles-mêmes ? C'est autour de cette question que nous construirons notre séminaire.

Études féministes puis post-féministes, afro-féministes, *Gender studies*, *Queer Studies* ont considérablement transformé la théorie et la pensée des sciences sociales et de l'art. Pour les pionnières telles Griselda Pollock et Linda Nochlin aux États-Unis, replacer les expériences individuelles au sein d'un cadre politique plus large contribue d'emblée à repenser l'esthétique de l'art : considéré comme un élément de l'organisation sociale, il renouvelle ses formes (performance, photographie, vidéo, tracts, écriture, collage, dessin, etc.), dans des pratiques intégrant la vie réelle, le temps réel de la performance.

Dans la perspective de Diffusion Art Multiple, nous situons historiquement le publipostage et la distribution de tracts (Jenny Holzer), le collage de rouleaux de papier (Nancy Spero), les « objets obliques » incluant vidéo, texte, dessin (Nil Yalter), la performance (Pauline Boudry et Renate Lorenz), les affiches, etc.

Atelier d'écriture et de méthodologie

« Cueillir de l'avoine sauvage et raconter des histoires! ». De l'enquête au récit

« Le premier dispositif culturel a probablement été un récipient... De nombreux théoriciens ont l'intuition que la plus précoce des inventions culturelles doit avoir été un contenant pour recevoir les produits récoltés, une sorte d'écharpe ou de filet à provisions », écrit Ursula K. Le Guin dans « la théorie de la fiction-panier ».

Nous interrogerons cette année en atelier d'écriture le principe de l'enquête. L'enquête recoupe l'idée de recherche. Enquêter pour un.e artiste, c'est partir en quête, expérimenter, collecter, ramasser, mettre dans sa besace. Puis à partir des choses collectées – avoine sauvage ou histoires en tous genres – consigner l'expérience, la mettre en récit et pourquoi pas, faire fiction.

Nous regarderons des films et lirons des textes de théoricien.es, écrivain.es, artistes qui ont engagé ce lien entre collecte et récit.

Votre participation consistera à intervenir à l'oral et à l'écrit sur ce thème, en présentant vos propres enquêtes-fictions.

« Si c'est faire quelque chose d'humain que de mettre une chose que vous voulez dans un sac, parce que cette chose est utile, comestible ou belle, de la placer dans un panier, dans de l'écorce ou dans une feuille enroulée, dans un filet tissé avec vos propres cheveux, ou dans tout ce que vous voulez, et ensuite de ramener à la maison cette chose-là, dans une maison qui n'est qu'une autre sorte de grande poche ou de grand sac, un contenant pour les gens, et que plus tard vous ressortez cette chose pour la manger, la partager, la conserver pour l'hiver dans un récipient plus solide, la mettre dans le sac-médecine, sur l'autel ou dans le musée, à l'endroit vénéré, dans l'espace qui contient ce qui est sacré, et que le lendemain vous faites plus ou moins la même chose – si faire cela est humain, si c'est cela qu'il en coûte, alors je suis un être humain après tout. Pleinement, librement, joyeusement, pour la première fois. (...) C'est juste l'une de ces maudites choses que l'on doit faire pour pouvoir continuer à cueillir de l'avoine sauvage et à raconter des histoires. »

Ursula Le Guin

Bibliographie

Aline Caillet, L'art de l'enquête. Savoirs pratiques et sciences sociales, Editions Mimésis (Art, esthétique, philosophie)

Laurence Corbel, « Portraits de l'artiste en enquêteur », Focales, 2, 2018 ;
<https://doi.org/10.4000/focales.1159>

Michel Foucault, L'archéologie du savoir (1969), Paris, Gallimard, Tel, 2008

Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes, racines d'un paradigme de l'indice », revue Le Débat, 1980/6, Gallimard, repris in www.cairn.info/revue-le-debat-1980-6-page-3.htm

Fiction, Science-fiction

Octavia Butler, Xenogenesis, tome 1 : L'aube, trad. Fr., Au Diable Vauvert, 2022

Emilie Notéris, Nouvelle introduction : La théorie de la fiction-bol réparatrice

<https://www.cac Bretigny.com/fr/414-nouvelle-introduction-la-theorie-de-la-fiction-bol-reparatrice>

Quelques artistes : Tacita Dean, Marie Voignier, Sophie Calle, Bouchra Khalil

Ursula K. Le Guin, « La théorie de la fiction panier » (1986), <https://www.la-loge.be/media/pages/broadcasts/the-carrier-bag-theory-of-fiction/ad866504f5-1611195032/la-theorie-de-la-fiction-panier.pdf>

SITUATION CONSTRUIRE

Enseignante : Véronique Giroud
Séminaire histoire de l'art

Intitulé : Construire et habiter ou comment faire de l'art politiquement.

Objectifs et problématique :

Le séminaire aborde "les temps modernes", les utopies concrètes qui leur sont associées, et les manières dont les artistes s'emparent de cet héritage complexe (après les années cinquante). Nous poserons le cadre historique et théorique de ces périodes (dites « moderne » et « postmoderne ») en privilégiant le présent de "l'horizon d'attente" et le présentisme de "la fin de l'histoire". Puis nous verrons comment les pratiques artistiques soulèvent des problèmes singuliers par le biais des antagonismes suivants : la cabane, habiter en locataire / la maison de verre, "l'effet de serre" ; la figure de l'homme nouveau / le décoratif ; l'art comme procédé, le monde sans objet / le bricolage, le caractère destructeur.

Chris Burden Honest Labor, 1979

Modalités d'évaluation :

Participation active, prise de notes constructives.

Atelier d'écriture et de méthodologie / ATLAS

L'atelier d'écriture et de méthodologie met en place un travail de "recherche" en lien avec les projets et les réalisations plastiques développés dans la situation.

L'usage de différents outils permet d'expérimenter les modes d'appropriation de connaissances des formes, des gestes et des enjeux de l'art : collectages, construction d'atlas, collages, associations, dessins, lectures, analyse d'œuvres, reprises. Le travail d'écritures est envisagé comme le moyen de restituer cette "recherche" et d'appréhender le langage des formes de l'art.

Modalités d'évaluation :

présence active ; rédaction d'un texte.

SITUATION SCÈNES

Enseignante : Anaïs Rolez,
Séminaire histoire et théorie de l'art

Intitulé : *Sortir*

Objectifs et problématique :

Dans le cadre du séminaire, nous nous interrogerons sur l'arpentage, la marche, la déambulation, le déplacement dans l'art, en dehors des lieux qui lui sont dédiés.

Des expériences des artistes marcheurs à l'exploration des techniques physiques variées, nous aborderons de nombreux travaux et ne manquerons pas de nous mettre en situation d'expérimentation collective.

Nous questionnerons également les liens entre la marche, le chemin, le territoire, le paysage, les frontières et la cartographie.

Artistes : Rimini Protokoll, Hamish Fulton, Francis Alÿs Bruce Nauman, Annie Abrahams, Marina Abramovic et Ulay, Mathias Poisson, Richard Long, Tim Knowles, Esther Ferrer.

Bibliographie

- Augustin Berque, *Mésologie urbaine*, Terre urbaine, 2021.
- Augustin Berque, *Écoumène – Introduction à l'étude des milieux humains*, Belin, 2016.
- Augustin Berque, *Les raisons du paysage*, Hazan, 1995.
- Christine Buci-Glucksmann, *L'œil cartographique de l'art*, Galilée, 1996.
- Jean Cristofol, *L'image Flottante*, 2011. [en ligne] sur <http://temporalites.free.fr/?browse=L%27image%20flottante>
- Jean Cristofol, *Flottaison, Mormyre et GPS*, 2010. [en ligne] sur https://issuu.com/jeancristofol/docs/mormyre_et_gps
- Jean Cristofol, *L'art aux frontières*, [en ligne] sur <https://www.antiatlas.net/jean-cristofol-lart-aux-frontieres/>
- Jean Cristofol, *Distance et proximité dans un espace multidimensionnel*, 2013. [en ligne] sur <https://www.antiatlas.net/colloque-aix-2013-cristofol/> philosophie de l'Université de Bruxelles, 2018.
- Thierry Davila, *Marcher, créer, déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXème siècle*, Ed. Du Regard, 2002.
- Guy Debord, « Théorie de la dérive », in *Internationale Situationniste*, n°2, décembre 1958.
- Michel Foucault, *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Gallimard, 1993.
- David Gerber (dir), *La fin du game ? Les jeux vidéos au quotidien*, Presses universitaires François Rabelais, 2021.
- Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*, Zones sensibles, 2013.
- Tim Ingold, *Marcher avec les dragons*, Zones sensibles, 2011-2013.
- Tm Ingold, *Faire, Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*, Dehors, 2017.
- Mathieu Quet, *Flux, Comment la pensée logistique gouverne le monde*, Zone, 2022.
- Nicolas Thély, *Vu à la webcam – (essai sur la web-intimité)*, Les presses du réel, 2002.
- Henry David Thoreau, *De la marche*, Mille et une nuits, 2003.

Modalités d'évaluation :

Assiduité et dossier de recherches personnelles sur les thématiques abordées en séminaire.

Atelier d'écriture et méthodologie
Anaïs Rolez

Objectifs et problématique :

Nous étudierons des extraits de textes sur les thématiques abordées lors du séminaire (la marche, le territoire, l'extérieur, le paysage, le dehors, etc.). Les étudiants devront choisir un ouvrage dans la bibliographie proposée en début d'année et en présenter une étude à l'ensemble du groupe. Les échanges et croisements référentiels seront encouragés lors de ces moments.

Modalités d'évaluation :

Assiduité, rendu écrit et présentation orale d'un ouvrage ou d'un texte de la bibliographie.

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais

Enseignant : Ian NICHOLSON

Objectifs / Évaluation :

Pratique de l'anglais écrit et oral 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 étudiant.e.s de tenir une conversation avec un anglophone sur des thèmes variés avec un vocabulaire technique artistique adapté. Des cours seront consacrés à la préparation à la mobilité en mettant au point les techniques de l'anglais épistolaire, d'un CV en anglais et d'une présentation personnelle écrite et orale.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire. La présence en cours d'anglais est un critère pour constituer le dossier de mobilité en 1er cycle. Les cours sont dispensés en sous-groupes de 24 étudiants de niveau hétérogène. 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.

Modalités d'évaluation :

Présence et assiduité, participation en cours

Semestre 1 : Devoir à rendre par e-mail avant le 15 décembre. Un contrôle écrit sous forme de rédaction de 300-500 mots sur un thème au choix qui sera communiqué en novembre. Le choix des thèmes portera sur les sujets des cours du S1.

Semestre 2 : Entretien oral de 10 minutes sur votre travail plastique de l'année.

ATELIER TRANSVERSAL**L1, L2, L3, M1, M2 sur inscription (20 étudiant.e.s maximum)****Sur inscription, tous les 15 jours****Enseignant : Béatrice Méline, enseignante, commissaire d'expositions****Intitulé : BONUS****Objectifs et problématiques :**

Bon nombre d'artistes se trouvent, à un moment de leur parcours, invités à proposer une direction artistique pour un événement ou un commissariat d'exposition.

Certains en font même leur activité principale, par période, ou durablement.

Ce cours sera l'occasion de vous essayer à cet exercice en rencontrant les artistes résidents dans les ateliers Bonus que vous aurez choisis, et en imaginant, seul ou en petit collectif, un projet curatoriale, une scénographie, des formes d'adresse...

Nous serons accompagnés par les équipes de l'école des beaux-arts de Nantes, de la galerie Open School, de Bonus et en lien avec différents professionnels (conseillers arts visuels...).

Outre la rencontre avec d'autres artistes, ce projet a également pour ambition de permettre aux participant.es de découvrir et pratiquer différents outils et méthodes utiles à leur futur parcours professionnel (méthodologies, modes de rémunération, contrats, techniques d'accrochage, documentation, écriture, politique des publics, programmation événementielle...).

L'année sera découpée en deux temps

Dans un premier temps, nous ferons des visites d'ateliers avec les artistes que vous aurez pré-sentis, sur les trois sites de Bonus puis vous esquisserons plusieurs projets curatoriaux (note d'intention, sélection d'oeuvres, budget prévisionnel, plan d'accrochage). Chaque groupe présentera son projet à l'ensemble des étudiant.e.s et des partenaires concernés qui débattront puis voteront pour désigner collégalement le projet qui sera produit à la galerie Open School en janvier 2026.

Dans un second temps, de nouveaux groupes seront constitués pour piloter les différents aspects de l'exposition (scénographie, édition-communication-médiation, administration-finances...).

L'exposition bénéficiera des moyens financiers (droits de monstration), techniques (outils, consommables, transports) et humains de la galerie Open School où elle sera présentée.

Évaluation :

Implication personnelle & participation actives aux temps collectifs

Qualité des propositions et des productions (projet, scénographie, textes, documentation...)

UE 4

Ateliers transversaux

tous les 15 jours

Olivier Joncour

Pratiques numériques

en salle info 1 : semaine 1 groupe A et semaine 2 groupe B

rendez-vous individuels pour les projets personnels en rapport avec les ateliers.

Une démarche de production personnelle d'images numériques en rapport avec la thématique de la situation sera demandée.

Autour de la thématique proposée par la situation, « prendre et reprendre la parole », je propose une découverte des outils numériques disponibles pour la pratique de l'illustration, du dessin contemporain et de la mise en page.

tous les 15 jours

Enseignant : Christophe Atabékian

Séminaire et atelier son

CELLULE DE CRISE

Ce titre inscrit évidemment notre réflexion dans le contexte des bouleversements planétaires qui caractérisent la période présente et manifeste notre intention d'y faire face avec créativité et combativité. Toutes les deux semaines, à compter du lundi 2 octobre, nous nous retrouverons à l'auditorium de 18h à 20h pour écouter, analyser et produire des sons, des espaces et des objets sonores.

Ces séances ont pour vocation d'initier et de nourrir des projets (enregistrements, performances, objets audio-visuels, installations, etc.) et de les accompagner jusqu'à leur présentation publique. Les projets s'ouvrent volontiers sur des partenariats institutionnels, académiques et professionnels.

À titre d'exemple, le séminaire a donné lieu en 2022-23 à une intervention-performance au cours de la Nuit des chercheurs (« Écoute vibrer la lumière », piloté par Ezekiel Blanlœil) et à la production d'un LP (« Cyclone », projet piloté par Adèle Candau et Nicolas Brugnon) en partenariat avec le GIP ARRONAX, accélérateur de particules à Saint-Herblain.

Comme précédemment, nous aborderons des notions physiques, mécaniques, acoustiques en relation avec des œuvres et des réalisations issues de tous les champs de la création et de l'activité humaine. Nous y constituerons un corpus commun à partir duquel échanger, dialoguer et construire.

Semestres 1 et 2

SUIVI DE PROJETS LIÉS À L'ÉCRITURE

Enseignant : Thierry Froger

Tous les étudiants de l'école engagés dans une pratique d'écriture, embryonnaire ou conséquente, ont la possibilité de prendre rendez-vous avec Thierry Froger le mercredi après-midi (thierry.froger@beauxartsnantes.fr).

Sur inscription au semestre

Places : 2 x 15 places par semestre

Enseignant : Thierry Froger

Intitulé : Laboratoire d'écritures créatives

Objectifs et modalités pédagogiques :

Ce laboratoire s'adresse potentiellement à tous les étudiants intéressés de l'école. Il s'agira pour les étudiants inscrits de s'engager dans une pratique approfondie de l'écriture, individuelle et collective, en lien avec l'un des deux laboratoires choisis :

- laboratoire **Écritures poétiques et expérimentales** (en partenariat avec la Maison de la Poésie)
- laboratoire **Écritures documentaires et de fiction -récits, scénarios, enquêtes-** (en partenariat avec la grande Ourse production et le Festival des 3 Continents, le Cinématographe).

Les deux laboratoires se dérouleront en alternance le jeudi après-midi et seront un lieu d'expérimentations dont les enjeux, les formes et les restitutions seront librement et collectivement décidés.

Évaluation :

Présence, assiduité, investissement, participation, production.

Semestres 1 et 2

ATELIER TRANSVERSAL DE DESSIN

Enseignant : Pascal Bouchet

Il est généralement admis que le dessin est le préalable à de multiples sortes de réalisations plastiques comme la sculpture, la peinture, scénographie, design, architecture, etc.

Cet atelier mettra en œuvre un certain nombre de dispositifs qui conduiront à travers thèmes et techniques, à l'apprentissage, au perfectionnement et à la création.

Les principaux thèmes envisagés sont le portrait, la couleur, la perspective, la nature morte. Un carnet de recherche est fortement recommandé.

Bibliothèque et ressources

Lieu : Salle de la bibliothèque

Présentation générale de la bibliothèque, des ressources et des outils (mené par Alice Albert)
5 groupes de 20 étudiant-e-s

Présence obligatoire

Sur inscription avant le 20/09/2024 sur l'un des 5 créneaux proposés sur ce lien <https://evento.renater.fr/survey/cours-methodologie-documentaire-II-nouveauxelles-etudiantes-j9u38bud>

lundi 23 septembre 10h00-11h30

lundi 30 septembre 10h00-11h30

jeudi 03 octobre 10h00-11h30

jeudi 10 octobre 10h00-11h30

jeudi 24 octobre 10h-11h30

L1 : année 1

Semestre 1 (S1) et semestre 2 (S2)

Unités d'enseignements	Évaluation	Volume horaire de cours	Crédits S3		Crédits S4	
UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre, recherches et expérimentations personnelles : situations peinture, image, construire, DAM et scènes	Cours (participation et assiduité)	192h/semestre	6	20	6	20
	Production		4		4	
	Travail en atelier		4		3	
	Recherches et expérimentations personnelles	4	3			
	Bilan du travail plastique et théorique	2	4			
UE 2 Séminaire d'histoire de l'art de la situation	Rendu écrit Participation Assiduité	18h/ semestre	4	10	4	10
UE 2 Atelier d'écriture et de méthodologie	Rendu écrit Participation Assiduité	18h/ semestre	4		4	
UE 2 Langue étrangère	Participation / Assiduité Dossier	12h/semestre	2		2	
Total		360h/semestre	30		30	

