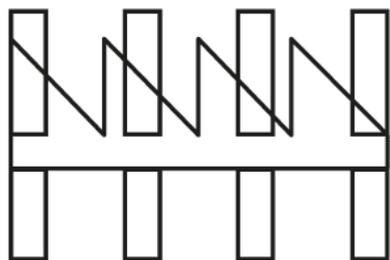

Beaux-Arts
Nantes
Saint-Nazaire

Nantes Université

Catalogue de cours

Licence Art 2023-2024
Option Art, mention *Territoires, paysages,*
espaces publics

L2

S3 – S4

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

4 rue des Frères Péreire

44600 Saint-Nazaire

T. 02 55 58 64 81

valerie.matrone@beauxartsnantes.fr

www.beauxartsnantes.fr

Site spécifique de Saint-Nazaire

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

Contexte territorial

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

Pédagogie

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

Organisation pédagogique

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

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

La seconde année a pour objectifs principaux de :

- Déployer une approche théorique, méthodologique et plastique d'une recherche personnelle ;
- Faire preuve d'autonomie dans les modalités de travail ;
- Être en capacité de verbaliser et de rédiger sur son travail et ses étapes ;
- Développer un regard et une pensée critique.

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

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

- Enseignement en pratique artistique par contextes de travail : Art et Territoires – Art et paysages – Art et espaces publics – Art et écologies ;
- Faux, fiction et appropriation...
- Projets images numériques (S3)
- Bilan du travail plastique et théorique.

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

UE 2 : Histoire, théorie des arts et anglais

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

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

UE 3 : Ateliers transversaux

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

UE 1 : :

Modalités d'évaluations

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

Critères d'évaluation

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

UE 2 :

Modalités d'évaluations

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

Critères d'évaluation

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

Voir détails dans chaque matière enseignée.

L'évaluation de l'étudiant a lieu à la fin de chaque semestre et permet d'obtenir les crédits nécessaires à son passage en année supérieure. L'année L2 est sanctionnée par 60 crédits. Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'un minimum de 24 crédits sur 30. Les crédits non obtenus en S3 sont rattrapables le semestre suivant (S4). Un total de 48 crédits est nécessaire pour passer en L3. Les modalités de rattrapage seront communiquées par les enseignants de chaque situation. Le rattrapage des crédits du semestre 3 se déroulera le 21 janvier 2025. Le rattrapage des crédits du semestre 4 se déroulera le 2 juin 2025. L'ensemble de l'équipe pédagogique de chaque contexte évalue en collégialité les étudiants.

Commission de fin de semestre

Une commission d'harmonisation se déroule à la fin de chaque semestre. La commission L2 est composée de l'ensemble des enseignants de L2. La présence des enseignants est obligatoire. Cependant, les enseignants ne pouvant exceptionnellement y assister devront communiquer leurs avis par écrit en amont de la commission. L'avis de la commission d'harmonisation est souverain.

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

Le rôle de cette commission est de :

- harmoniser et valider l'obtention des crédits à la fin de chaque semestre en confrontant les points de vue des enseignants sur le travail plastique et théorique de l'étudiant.e et son assiduité à tous les cours tout au long de son année universitaire ;
- donner un avis sur le passage en année supérieure ;
- proposer un redoublement ;
- proposer une exclusion en cas de manque d'assiduité avérée et non justifiée (au-delà de 4 absences sur l'année non justifiées).

Suite à la commission de fin de semestre, le relevé de crédits ECTS (Système européen de transfert de crédits) et les appréciations seront communiqués à chaque étudiant.e par le biais de Ganesh, plateforme dématérialisée du service de la scolarité.

Équipe pédagogique

Enseignant-es :

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

Atelier technique multimédia

Soazig Jaffré, technicienne, suivi et accompagnement technique.

Assistance technique et logistique

Pierre-Marie Croc, logistique et atelier édition, impression / photographie
Elise Drevet, logistique et atelier céramique / Base technique

Le centre de documentation

Karine Lucas, bibliothécaire

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

Marie-Laure Viale, enseignante :

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

Équipe administrative site de Saint-Nazaire

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

International et mobilité (site de Nantes) :

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

Unité d'enseignement 1

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

Semestre 3 et 4 - S3 et S4

Chaque étudiant.e s'inscrit dans 1 contexte de travail par semestre soit 2 contextes seront obligatoirement suivis sur les 2 semestres de l'année 2024 / 2025.

Unités d'enseignements 1	Évaluations par contexte / cours	Crédits S3	Crédits S4	Volume horaire
Méthodologie, techniques et mises en œuvre. - Contextes Art et territoires, Art et paysages, Arts et espaces publics, Arts et écologies.	Cours, workshops (participation et assiduité)	5	5	325 h / semestre
	Production	5	4	
	Projets images numériques 2 groupes/semestre Faux, fiction et appropriation	2	2	
	Travail en atelier	4	3	
	S/total	16	14	
	Recherches et expérimentations personnelles	2	4	
	Bilan du travail plastique et théorique	4	4	
Total par semestre		22 ECTS	22 ECTS	

Contexte Art et territoires

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

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

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

Jours : Lundi, mardi

Lieu : Grand atelier

Contenu et objectifs pédagogiques

Le contexte *Art et Territoires* propose de s'inscrire dans des pratiques larges des arts visuels et sonores et de ses transversalités possibles avec d'autres domaines. Il met en place des outils afin de construire progressivement une démarche artistique personnelle qui se nourrit d'expérimentations, de ressources et de rencontres, dans un travail collectif qui prolonge ces expériences en concertation avec un territoire et ses instances.

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

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

Modalités pédagogiques :

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

Évaluer la qualité du processus de développement des idées ;

Développer sa qualité de communication ;

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

Savoir présenter oralement et spatialement son travail.

Les pratiques artistiques :

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

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

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

Modalités d'évaluation :

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

Point mi-semester ;

Évaluation de fin de semestre.

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans les productions réalisées ;

Justesse de réalisation des travaux ;

Développement et expérimentation des recherches personnelles ;

Méthodologie de travail et qualité de la verbalisation..

Contexte Art et paysages

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

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

Jours : Mardi, mercredi

Lieu : Grand atelier

Contenu et objectif pédagogique

Par un simple regard la nature peut devenir paysage.

Étendue spatiale couverte par un point de vue, le paysage a une potentialité d'apparaître partout, il n'est pas simplement composé d'éléments naturels il peut être urbain, lié aux lieux banals, modestes, périphériques, ordinaires ou singuliers. Si il est surtout appréhendé visuellement, les parfums, les ambiances sonores en modifient aussi la perception, à l'exemple des paysages sonores.

Faire Paysage :

Les rapports que nous entretenons avec le paysage seront interrogés à la fois comme lieu d'expériences sensibles, sensorielles, espace contemplatif,

mais aussi comme espace vécu, façonné par les activités humaines et par l'histoire, espace construit.

Nous porterons une attention particulière aux relations entre le corps et le paysage. Le paysage sollicite notre corps, notre esprit comment alors, se positionner par rapport au paysage devant celui ci, dedans quelles conversations entretenir ? Quels gestes, pratiques et quelles expériences mettre en œuvre pour faire paysage ?

Dévoiler, révéler, construire, habiter le paysage constituera le travail au sein de ce contexte, en proposant des œuvres qui ne soient pas soumises à la domination par le contexte, mais qui s'appuient sur celui-ci pour construire d'autres réalités, des dialogues, de nouvelles typologies.

Nous nous appuierons sur des regards subjectifs qui construisent des vérités relatives, des récits ou réels et fictions peuvent s'articuler mais aussi sur des regards plus critiques, analytiques, formels.

Les productions s'inscriront dans des espaces de représentation, et de présentation, elles seront le produit de travaux individuels et/ou collectifs. Nous nous attacherons aussi à créer des espaces polysémiques afin de ne pas enfermer les productions dans des espaces trop illustratifs ou fétichistes. Une réflexion sur la diffusion et les dispositifs de monstration des productions sera menée tout au long du semestre.

Modalités pédagogiques

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

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

Travailler sur des projets individuels et collectifs.

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

Pratiques artistiques : Peinture, dessin, image, installation.

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

Modalités d'évaluation :

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

Point mi-semestre ;

Évaluation de fin de semestre .

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel ;

Engagement dans les productions réalisées ;

Justesse de réalisation des travaux ;

Développement et expérimentation des recherches personnelles ;

Méthodologie de travail et qualité de la verbalisation.

Contexte Art et espaces publics

« Au singulier, l'espace public désigne la sphère du débat politique, la publicité des opinions privées. Au pluriel, les espaces publics correspondent au réseau viaire, rues et boulevards, places et parvis, parcs et jardin, bref à toutes les voies de circulation ouvertes aux publics, dans les métropoles comme dans les villages urbanisés. Les deux relèvent de la communication. » Thierry Paquot *L'espace public*.

Enseignant.es : Delphine Renault, Mathilde Seguin. Nicolas Rambaud, Marie-Laure Viale.

Jours :Lundi, mardi

Lieu :Grand atelier

Contenu et objectifs pédagogiques

Ce contexte propose d'explorer les définitions des espaces publics (espace public / espace privé, lignes de désir, usage, urbanisme) pour y répondre par des expérimentations plastiques in situ. Expérimentations qui pourront prendre diverses formes comme l'installation, l'édition, la sculpture, la performance, le son, la vidéo et toutes sortes d'intervention dans l'espace. C'est aussi la possibilité de parler, de montrer, de prendre en compte les espaces publics. Vous appuierez votre recherche sur une base documentaire (sociologie, anthropologie, références artistiques et culturelles ...) et sur votre perception des lieux (croquis, texte, poésie, récoltes...). Nous nous interrogerons sur la place de l'art et sur sa réception dans la cité en dehors des lieux de diffusion habituels.

Modalités pédagogiques

Des propositions de travail comme prétexte à des projets collectifs et / ou individuels, vous seront soumis pour vous permettre de questionner et de définir votre propre pratique. Vous pourrez ainsi porter un regard sur la notion d'espace public dans votre recherche. Vous serez invités à travailler aussi au delà des murs de l'école. Nous travaillerons ensemble autour de références artistiques et dans l'accompagnement de vos projets lors de rendez-vous collectif et individuel. Nous vous accompagnerons aussi dans l'élaboration de la présentation de projet (maquette, photo, dossier papier, finalisation...)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu, échanges avec l'équipe pédagogique et les autres étudiants
Travail en autonomie et en groupe
Point Mi-semester
Évaluation fin semestre, présentation orale, rendus et processus de recherche

Critères d'évaluation :

Présence et assiduité.
Investissement personnel pendant et entre les cours.
Présence dans le groupe, participation et motivation.
Engagement dans la production et l'expérimentation, curiosité.
Qualité des recherches, de l'argumentation et exigence dans la réalisation

Contexte Art et écologies

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

Jours : Lundi, vendredi

Lieu : Grand atelier

« L'effondrement généralisé de la faune et de la flore, et celui de notre capacité à prendre soin des humains et du bien commun fait inévitablement naître de nouveaux besoins dont celui viscéral d'entrevoir de nouvelles trajectoires. Ces œuvres nous appellent justement à nous mettre à l'écoute.

À l'écoute de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La méditation et les approches contemplatives prennent tout leur sens en cet endroit. Parce qu'elles sont toujours des moyens de rapprochement ou de préhension à la fois intellectuelle et sensible, elles offrent la possibilité de redéployer une intelligence des sens, d'élargir nos pores, de déceler les jeux d'interdépendances multiples entre ce que nous appelons arbitrairement soi et l'autre, soi et en dehors de soi.

Il s'agit d'ailleurs du propre de l'expérience esthétique : nous élargir, nous tenir en éveil, nous extraire de l'anesthésie. L'anesthésie entendue comme de l'esthésie, la faculté de percevoir et de ressentir par les sens. L'esthésie comme l'endormissement de nos corps et nos âmes.

Car quand nous sommes anesthésié.e.s, mort.e.s face à ce qui nous arrive ou éteint.e.s de l'intérieur, s'éteint simultanément notre capacité à prendre soin du vivant dans son ensemble »

Les tisseurs de silences / La résistance contemplative dans l'art contemporain
Collection Résonnances - Soizic Michelot - Philippe Filliot

Objectifs pédagogiques

Il s'agira : d'explorer les formes d'expression artistique en relation avec un espace spécifique, de comprendre ses caractéristiques et ses enjeux. De développer un travail personnel et/ou collectif s'inscrivant dans une démarche de recherche en pleine conscience des enjeux écologiques. De comprendre les interrelations au sein du vivant.

D'expérimenter et d'observer la biodiversité en vue de réalisations plastiques et de l'envisager comme une matière à penser, matière à réaliser. D'appréhender les dimensions philosophiques et éthiques liées à notre relation au vivant.

Contenu pédagogique

Les médiums sont libres. Ils découlent d'une recherche plastique et théorique sur les enjeux écologiques de notre temps. En lien avec l'environnement des marais salants, ainsi que tous les aspects sociaux culturels, politiques et économiques liés aux questions de production.

Le temps de la découverte et de la création. Le semestre sera marqué par des temps de marches, d'exploration et de ré-affirmation des sens, afin de replacer le sensible et le sensitif au service du faire et de la pensée. En parallèle, ces temps seront accompagnés de visionnages et de la découverte de références artistiques, littéraires et philosophiques, acteurs et actrices des problématiques du sensible dans l'art, des questions écologiques de notre temps.

Deux sorties sont également prévues par semestre pour un travail in-situ.

La nature des matériaux, les matériaux de la nature Au vu des questions environnementales de notre société, il est intéressant de penser ou repenser l'utilisation des supports matériels et immatériels, utilisés dans la création artistique avec une dimension écologique. Comment créer des formes à partir de matières premières naturelles ?

Qu'elles soient le fruit du glanage, ou le résultat d'une transformation, les matières peuvent être incorpo-

rées dans une pratique artistique. Nous nous demanderons de quelle manière ces matériaux, tel que l'argile ou le sel, leur mise en espace dans un environnement naturel, permettent une réflexion et une approche du lien entre art et écologies.

Les lieux de création, les lieux de restitution. Nous pourrions expérimenter des modalités d'implantation de l'art dans un environnement naturel, ses problématiques et ses enjeux. L'espace des marais salants deviendra un terrain d'expérimentation où vos créations entreront en relation avec les caractéristiques singulières du marais, en lien avec les différentes espèces du vivant qui s'y trouvent. De quelles manières vos créations s'ancreront dans ce site, quelles résonances particulières y trouveront-elles ?

Modalités d'évaluation

Régularité de présence, d'être et d'agir, échanges avec l'équipe pédagogique et les autres étudiants et étudiantes, travail en autonomie.

Point mi-semester.

Évaluation de fin de semestre dans le contexte Art et Écologies : présentation orale des réalisations avec carnets de recherche.

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Qualité des recherches, des références et exigence dans les réalisations.

Capacité à appréhender l'environnement et à travailler autour, dedans, avec.

«Faux, fiction et appropriation... comme moment du vrai»

Enseignant : Luc Barbier

Jours : Vendredi après-midi - 2 groupes (cf. emploi du temps)

Lieu : Salle 2

L'intérêt des artistes contemporains pour la fiction comme forme discursive se décline selon des registres de plus en plus variés – fictions d'anticipation, autobiographiques, politiques, ethnographiques, documentaires, théoriques, pop fictions, etc. – et dans des formats divers : intermédialités dans les fictions artistiques, photographie, peinture, cinéma, littérature... La notion d'œuvre ouverte chez Jochen Gerz, les fictions documentaires de Tacita Dean, les enquêtes spéculatives de Kapwani Kiwanga, les histoires révisées de Rodney Graham, les mises en scène de Patrick Corillon, l'articulation humoristique des arts plastiques et des savoirs exogènes chez Éric Duyckaerts, les micro-fictions oniriques de Martine Aballéa, la relation au réel de Pascal Convert, les narrations interactives de Martin Le Chevallier et Samuel Bianchini, les chroniques insolites d'Agnès Geoffroy ou récits sonores de Marcelline Delbecq sont, parmi d'autres, des fictions artistiques qui expérimentent des formes de narrativité multiples.

Des œuvres, qui réfléchissent le processus de leur création, nous disent comment elles mettent en dialogue les images et le texte, et intègrent aussi une réflexion sur leurs rôles et leurs statuts respectifs dans le processus de création.

Considérer spécifiquement les fictions, écrites ou oralisées, associées à un dispositif iconique où les images, fixes ou mobiles, projetées ou reproduites, peintes ou dessinées, ont une place de choix dans la construction de l'intrigue, parfois aussi dans sa désintégration.

Ces fictions délimitent, en effet, un terrain de jeu où sont explorés des mondes possibles à travers des configurations qui sollicitent la vision et la lecture. Quels effets de lecture sont impliqués ou programmés dans ces œuvres qui articulent l'écrit fictionnel et l'image ? Comment les modes de présentation, d'exposition ou de diffusion transforment-ils l'expérience de la lecture et déplacent-ils la place et le statut du spectateur/lecteur ? Sont-elles l'occasion de transformer les façons de lire et de renouveler dans le même temps la réception des images ? Performances narratives ou agencements sonores, la fiction se déploie alors dans des jeux d'interactions multiples où les narrations se projettent et s'exposent dans les images et les images se réfléchissent dans les textes

Modalités pédagogiques

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

Critères d'évaluation

Présence et assiduité.

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

Qualité des réalisations plastiques.

Mi bilan.

Évaluation de fin de semestre.

Projet images numériques

Enseignant : Olivier Joncour

Jours : Jeudi après-midi - 2 groupes (cf. emploi du temps)

Lieu : Atelier numérique

Objectifs pédagogiques

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

Modalités pédagogiques

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

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

Modalités d'évaluation

Présence et assiduité.

Mi bilan.

Évaluation de fin de semestre.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnel ;

Maîtrise des outils techniques ;

Qualité des réalisations plastiques.

Méthodologie de travail .

Unité d'enseignement 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

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

Histoire de l'art

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jours : Lundi après-midi

Lieu : Salle de cours 4

Objectifs pédagogiques

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

Contenu pédagogique

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

Modalités pédagogiques

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

Actualités des expositions et des événements artistiques et culturels dans l'axe Nantes-Saint-Nazaire et des environs, visites d'œuvres d'art public de l'estuaire de la Loire.

Modalités d'évaluations

Contrôle continu ;

Devoir sur table, notation du carnet ;

Entretien oral.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement et participation ;

Engagement dans les productions réalisées ;

Verbalisation appropriée au vocabulaire d'esthétique ;

Progression dans la compréhension des enjeux des œuvres d'art mises en public.

Ateliers d'écriture et méthodologie

Ces ateliers s'inscrivent au sein de chaque contexte.

1. Art et territoires

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jour : Mardi après-midi

Lieu : Salle de cours 3

Objectifs et contenu pédagogiques de l'arpentage

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

L'arpentage consiste en une lecture partagée et confrontée d'un ou plusieurs ouvrages.

Chaque participant-e est chargé-e de la lecture individuelle et la restitution du message qu'il perçoit à travers sa lecture d'un passage relativement court (1 à 20 pages). Après le temps de travail personnel, le groupe se réunit et établit une analyse collective de l'ouvrage, par des réponses à des questions communes. Ainsi, en lisant un dixième d'un livre par personne (10 étudiant.es), le groupe se forge une opinion partagée mais aussi individuelle de l'ensemble de l'ouvrage, de l'auteur, du sujet traité selon l'axe choisi lors des restitutions.

Bibliographie

DE TOLEDO Camille, *Le fleuve qui voulait écrire : les auditions du parlement de Loire*, Nantes, Les liens qui libèrent, 2021, 341p.

DEWEY John, *L'Art comme expérience*, Éditions Gallimard, 2010, 608p.

FRIEDMAN Yona, *L'Architecture mobile, vers une cité conçue par ses habitants (1958-2020)*, Éditions de L'Éclat, 2020, 336p.

HABERMAS Jürgen, *L'espace public*, Payot, 1997, 322p.

RAMIREZ-BLANCO Julia, *La Ciudad del Sol. Le mouvement 15M entre formes et performances*, Éditions Lorelei, collection Frictions, 2023, 60p.

RANCIÈRE Jacques, *Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*, Paris, Fayard, 1987, 240p.

ZASK Joëlle, *Se réunir – Du rôle des places dans la cité*, Paris, Premier parallèle, 2022, 172p.

Modalités pédagogiques

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

Modalités d'évaluation

Production régulière de textes sous diverses formes, participation orale.

Cours obligatoire, travaux individuels et collectifs.

Implication, autonomie, production.

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Engagement dans les propositions

Progression et qualité des expressions orale et écrite.

2. Art et territoires

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jour : Mardi matin

Lieu : Salle de cours 3

Objectifs et contenu pédagogiques

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

Le projet consiste à donner à comprendre un territoire à travers la parole et l'expérience des personnes qui l'habitent. C'est une méthode d'enquête *in situ*, partant du principe que la parole de tout individu est aussi une parole d'expert. La méthode des itinéraires réside en une marche partagée avec l'initiateur, l'initiatrice du parcours, à l'écouter et à enregistrer son témoignage. Durant l'itinéraire, la personne nous guide, partage ses souvenirs, expériences, anecdotes liés à ce territoire et nous le raconte au fil de la marche. Pour le projet nous adopterons la méthode créée par le sociologue Jean-

Yves Petiteau qui a été éprouvée dans les écoles d'architecture. Cette proposition s'inscrit également dans la pratique des artistes-marcheurs du Land Art (Richard Long), de l'Art contextuel (André Cadere) ou de Fluxus (Alison Knowles) mais également dans les pratiques de nombreux artistes contemporains comme par exemple

Esther Ferrer, Francis Alÿs ou Jordi Colomer... La pratique combinée de la marche et de l'écoute est également utilisée comme processus de création par des architectes et urbanistes dont l'initiateur est Lawrence Halprin et de femme, la danseuse Anna Halprin.

Bibliographie

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

Modalités pédagogiques

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

Modes d'évaluation

Assiduité, engagement dans le projet, initiatives et autonomie, qualité des productions.

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Qualité des productions.

Engagement dans le projet, initiatives et autonomie.

3. Art et paysages

Enseignant : Frédéric Emprou

Jour : Vendredi matin (tous les 15 jours)

Lieu : Salle de cours 4

Contenu et objectifs pédagogiques

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

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

Alternant suivis individuels, travaux et cours collectifs tout au long du semestre, liant les dimensions plastiques de composition et de « bricolage », de même que l'écriture comme langage composite et moyen d'enregistrer le monde, l'atelier proposera l'exploration de différents format éditoriaux, à partir de protocoles d'écritures, allant du cahier de recherches, à celui du journal, de l'abécédaire à la forme fictionnelle ou poétique...

Modalités pédagogiques

Alimentant et rendant compte des recherches plastiques de l'étudiant.e, l'atelier donnera lieu à un rendu individuel et un rendu collectif.

Modalités d'évaluation

Rendus ponctuels, contrôle continu

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation..

Curiosité, investissement, originalité et créativité, production.

4. Art et écologies

Enseignant : Frédéric Emprou

Jour : Vendredi matin (tous les 15 jours)

Lieu : Salle de cours 4

Écologies des formes, formes d'écritures ?

Qu'est ce que l'écologie ? Quels rapports entretient ce terme, et son histoire, avec l'art et les formes plastiques ? En tentant de problématiser ses résonances contemporaines dans le champs des idées, et les développements esthétiques et politiques entretenus avec les arts visuels, l'atelier se proposera d'introduire un corpus référentiel en écho notamment avec les définitions de vivant et d'anthropocène. A partir de protocoles d'écritures, tout en explorant différentes stratégies d'éditions ou de productions textuelles, l'atelier de recherche tentera de répertorier différentes dimensions et questionnements, d'une façon à la fois concrète et spéculative, en regard des intérêts plastiques de l'étudiant.e.

Modalités pédagogiques

Le temps de l'atelier se découpera et alternera séquences de cours et suivi individuels tout au long du semestre. Il donnera lieu à un rendu individuel et un rendu collectif.

Modalités d'évaluation :

Rendus ponctuels, évaluations de fin de semestre

Critères d'évaluation :

Présence, assiduité, participation orale active, curiosité, originalité et engagement dans les propositions.

Méthodologie documentaire

S4 – 1h30 / étudiant.e

Intervenantes : Karine Lucas, bibliothécaire et Marie-Laure Viale, enseignante

Lieu : Espace documentaire

24 septembre, par groupe de 15

" Cherche et trouve !"

Exploration des ressources documentaires en ligne répertoriées dans cette mindmap : <https://framind-map.org/c/maps/546565/public>. L'objectif est de connaître et d'utiliser les principales bases de données en ligne pour apporter de nouvelles références artistiques avec un regard critique. Intervention adossée au cours d'histoire de l'art.

Modalités d'évaluation

En lien avec le cours d'Histoire de l'art.

Critères d'évaluation

Présence et participation obligatoire.

Anglais

(Nationaux-ales et francophones)

Enseignante : Julia Holter

Jours : Lundi et mardi (cf. emploi du temps)

Lieu : Salle 3 et 4

Objectifs pédagogiques :

Chaque semaine est proposée une conférence portant sur un thème artistique ou/et théorique : présentation d'artistes des XX-XXI siècles et de grands événements d'art, analyse d'œuvres, approche transversale d'œuvres relevant de divers champs, questions de société et d'environnement.

Les travaux dirigés hebdomadaires visent quant à eux à pratiquer la langue à travers les débats, lectures et discussions autour des images en lien avec le sujet artistique étudié ou sujet important de société.

Nous visons surtout une pratique véritable de l'anglais oral et écrit liée à l'art contemporain, l'histoire d'art et la pratique artistique de chaque élève. Quatre contextes (Art et espaces publics, Art et territoires, Art et paysages, Art et écologies) auront leur contenus propres pour affûter les idées et enrichir le vocabulaire.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire. L'accent est mis sur la participation orale et écrite à partir de ressources variées telles que des textes sur l'art, des articles de presse et des documents vidéo. Deux lectures et deux entretiens (en anglais toujours), avec la professeure, sont obligatoires.

Modalités d'évaluation :

Entretien-présentation orale du travail plastique, autour du plateau artistique de chaque élève

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

Critère d'évaluation

Présence, assiduité et investissement personnel ;

Qualité des observations orales en cours ;

Engagement dans la production d'écrits ;

Qualité des oraux obligatoires.

Autour de la table

Une journée par semestre, sur les 3 années qui composent le DNA soit 6 semestres, donnera lieu à des rencontres de professionnels. Cette journée d'étude intitulée *Autour de la table*, en référence à l'espace du débat, concerne les interrelations entre art et politique dans l'objectif d'outiller, d'éclaircir le "paysage" politique afin d'identifier les acteurs, les institutions, les politiques des collectivités, les politiques alternatives, les projets artistiques ...

"Autour de la table" # 1 – Les politiques culturelles : **Lundi 21 octobre 2024**

"Autour de la table" # 2 - Lieux alternatifs inscrits dans les territoires

"Autour de la table" # 3 et 4 - Quelles actions artistiques militantes ?

"Autour de la table" # 5 et 6 - Les coopératives d'artistes

(Dates à définir)

Unité d'enseignement 3 Ateliers transversaux

Penser le monde / Panser le monde (titre provisoire)

Sur inscription.

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.

Cet atelier est transversal à tous les contextes et toutes les années confondues et vaut également pour stage professionnalisant.

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.

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.

- (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.

Conférences en histoire de l'art

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

Le planning : titres et dates précisés ultérieurement

Partenariat avec Le Grand Café et Bain Public

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

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

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).