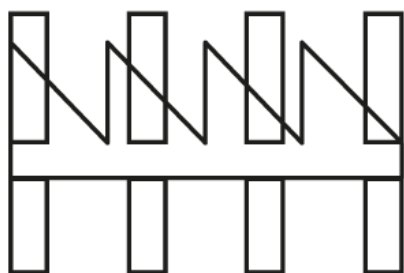

Beaux-Arts
Nantes
Saint-Nazaire

Nantes Université

Catalogue de cours

Licence Art 2025-2026

Option Art, *Mention Territoires, Paysages, Espaces publics*

L1

S1 – S2

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

2 allée Frida-Kalho

44200 Nantes

T. 02 55 58 65 81

valerie.matrone@beauxartsnantes.fr

www.beauxartsnantes.fr

Site spécifique de Saint-Nazaire

DNA option ART, mention Territoires, Paysages, Espaces publics :

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 échanturure 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 DNA Art des Beaux-Arts à Nantes-Saint-Nazaire a choisi de se déployer.

Pédagogie

La formation accompagne les étudiant·e·s dans la compréhension des différentes strates des territoires, alentour et éloignés, à la rencontre des acteur·trice·s, 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·e·s, qui ont choisi cette formation de premier cycle de trois ans sur le site de Saint-Nazaire, 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 première année d'enseignement supérieur en art, licence 1, propose un parcours qui apporte méthodes, expériences et connaissances nécessaires au développement d'un projet artistique en vue de l'obtention d'un DNA Art (Diplôme National d'Art option art conférant le grade de licence) ou vers d'autres filières de la création artistique.

Cette première année est une immersion dans les pratiques artistiques et créatives avec un apport théorique qui permet d'acquérir les principaux enjeux de l'histoire de l'art du XXe et XXIe siècles et de s'initier à une méthodologie de la recherche. Les cours d'anglais ont pour objectif de permettre plus d'aisance dans le discours de l'étudiant, notamment pour ses mobilités à venir.

La première année a pour objectifs principaux :

- de développer une capacité d'analyse en autonomie et de recherche ;
- d'imaginer sa relation au monde ;
- de savoir articuler production, théorie et documentation ;
- de manifester assez d'autonomie et de maturité pour s'adapter aux pluralités d'approches proposées.

Les cours se répartissent en semestres 1 et 2 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
- Espaces intermédiaires & poésie urbaine
- Initiation logiciels
- Bilan du travail plastique et théorique.

Au cours de sa L1, l'étudiant doit effectuer un contexte différent par semestre.

UE 2 : Histoire, théorie des arts et anglais

- Cours d'histoire de l'art - Parcours art public contemporain
- Atelier d'écriture et de méthodologie
- Anglais
- Méthodologie documentaire

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 la mise en place de travaux en autonomie dès le début de l'année.

Modalités d'évaluations

UE 1 :

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

Critères généraux d'évaluation

- Assiduité et investissement personnel
- Engagement dans les productions réalisées
- Justesse de réalisation des travaux
- Maîtrise des apprentissages techniques

UE 2 :

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

Voir détails dans chaque matière enseignée.

Chaque semestre est validé par 30 crédits.

L'obtention de 60 crédits est obligatoire pour le passage en L2 (semestre 3).

Pour la poursuite d'études dans une autre école d'art, une commission d'équivalence sera nécessairement à passer selon les critères des établissements.

Exceptionnellement, une demande motivée, d'un.e étudiant.e pour un passage en L2 sur le site de Nantes, donnera lieu à une commission interne.

Le redoublement en L1 n'est pas autorisé sauf pour raisons exceptionnelles.

Les crédits non obtenus en S1 et S2 pourront être rattrapés selon des modalités définies par les enseignants.

- **Au S1**, l'ensemble des crédits non obtenus peuvent être rattrapés.

- **Au S2 , de 1 à 8 crédits non validés**, rattrapages proposés. Au-delà de 8 crédits non validés, aucun rattrapage n'est possible.

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

Commission de fin de semestre

La commission de fin de semestre se déroule à la fin de chaque semestre. Elle est composée de l'ensemble des enseignants. 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 - uniquement pour raisons exceptionnelles - ou d'exclusion est prise par la direction sur proposition de la commission.

Le rôle de cette commission est :

- d'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 sa première année ;
- de donner un avis sur le passage en année supérieure ;
- d'orienter l'étudiant.e ayant obtenu ses 60 crédits vers une L2 qui lui correspondra le mieux.
- 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 sur l'année non justifiées).

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

Équipe pédagogique

Enseignant-e-s :

Marie-Laure Viale, coordinatrice du DNA, enseignante, historienne de l'art et de l'architecture

Ritchard Emm, enseignant « Anglais »

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

Cécile Paris, enseignante et artiste

Delphine Renault, enseignante et artiste ;

Carole Rivalin, enseignante et artiste

Mathilde Seguin, enseignante et artiste

Atelier technique multimédia

Soazig Jaffré, technicienne, suivi et accompagnement technique

Assistance technique et logistique

Pierre-Marie Croc, logistique et atelier édition, impression / photographie

Le centre de documentation

Karine Lucas, bibliothécaire

Coordination du DNA option Art - mention Territoires, Paysages, Espaces publics

La direction de site a également le rôle de la coordination dont le rôle est :

Référente des axes pédagogiques en concertation avec les enseignants

Veille au respect de l'organisation de l'emploi du temps

Organise les évaluations et leur coordination en concertation avec l'ensemble des enseignants (ordre de passage, transmission liste de matériels aux ateliers concernés)

Participe aux réunions de coordinations

Référente pour le suivi des étudiants

Suite à la commission de fin de semestre, le relevé de notes et les appréciations seront communiqués à chaque étudiant-e par le biais de Ganesh, plateforme dématérialisée du service de la scolarité.

Équipe administrative site de Saint-Nazaire

Sandrine Rouillard, directrice du site de Saint-Nazaire et direction pédagogique

Valérie Matrone, gestionnaire scolarité et référente VSS et handicap, harcèlement discrimination

Sandra Bureau, accueil et chargée des cours publics

Dylan Coat, accueil et chargé des cours publics

Jérôme Jouanny, responsable technique et logistique du bâtiment

International et mobilité (site de Nantes) :

Teresa Bogado, relations internationales (mobilités)

Estelle Cheon, recrutement international

Unité d'enseignement 1

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

Semestre 1 et 2 - S1 & S2

Au sein de ce cursus de premier cycle, chaque étudiant.e de première année s'inscrit dans 1 contexte de travail par semestre soit les 3 contextes seront obligatoirement suivis sur les 4 semestres (L1 + L2).

Unités d'enseignements 1	Évaluations par contexte / cours	Crédits S1	Crédits S2	Volume horaire
Méthodologie, techniques et mises en œuvre. - Contextes Art et territoires, Art et paysages, Arts et espaces publics	Cours, workshops (participation et assiduité)	5	4	325 h / semestre
	Production	4	4	
	Travail en atelier	3	3	
	Recherches et expérimentations personnelles	4	3	
	Pratiques numériques/ Projets images numériques	2	2	
	<i>S/total</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	
	Bilan du travail plastique et théorique	2	4	
Total par semestre		20 ECTS	20 ECTS	

Workshop de rentrée

Du 16 au 18 septembre 2025

Workshop croisé (DNA et classe préparatoire) à partir d'une idée d'un étudiant de troisième année :
« Je propose un projet collectif et immersif dans l'esprit d'une cartonnade, c'est à dire une construction libre, spontanée et éphémère à base de carton recyclé. L'idée est d'investir ensemble un espace de l'école (ou de ses abords) comme terrain de jeu et de fabrication. »
Répartis en groupe et accompagnés par vos professeurs, l'idée est de décroquer les niveaux pour se rencontrer, rire et créer.

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, mercredi

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 ;
Présence et participation actives ;
Engagement dans la production, curiosité ;
Investissement et qualité de la verbalisation.
Mise en place d'une méthodologie de travail.

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.e.s : Alexandre Meyrat Le Coz, Carole Rivalin, Nicolas Rambaud, Frédéric Emprou

Jours : Mardi, Mercredi

Lieu : Grand atelier

Contenu et objectif pédagogique

Par un simple regard un environnement qui s'ouvre 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, virtuels, mental, ordinaires ou singuliers. Il est surtout appréhendé visuellement. Toutefois les parfums, les ambiances sonores et tactiles, tout ce qui touche nos sens en définit les perceptions et les potentialités de la création d'un imaginaire.

« Cet endroit où le ciel et la terre se rencontrent » Michel Collot

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.

Le paysage sollicite notre corps, notre esprit, comment alors se positionner par rapport au paysage : devant, dedans faisant partie intégrante de celui-ci ?

Quelles conversations entretenir ?

Quels gestes, pratiques et quelles expériences mettre en œuvre ?

Dévoiler, révéler, construire, habiter, sentir le paysage constituera le travail au sein de ce contexte. En proposant des expériences plastiques qui ne soient pas soumises à la domination du contexte, mais qui s'appuient sur celui-ci afin de construire d'autres réalités, des dialogues, et de nouvelles typologies.

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

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

Un temps d'exploration et de travail sur site aura lieu durant le semestre au Parc Naturel Régional de Brière, où le paysage singulier apportera une matière à faire, une matière à penser.

Modalités pédagogiques :

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

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 fixe ou en mouvement, installation, performance, son.

Mots clé : Visible-Invisible / Atmosphère / Perception / Sentir-Ressentir / Matière / Temps/ Formats.

Modalités d'évaluation :

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

Accrochage hebdomadaire, discussion collective.

Point mi- semestre, présentation sur table accompagnée des références.

Évaluation de fin de semestre accrochage de l'ensemble du travail et présentation orale.

Critères d'évaluation :

Assiduité et investissement personnel

Présence et participation actives

Engagement dans la production, curiosité, expérimentation, diversité des médiums

Qualité de la présentation orale et de l'accrochage.

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.

Accrochage et présentation collective.

Point Mi- semestre.

Evaluation 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.

Initiation logiciels

Enseignant.s : S1 Olivier Joncour

Jours : Jeudi – 2 groupes (cf. emploi du temps)

S2 : Soazig Jaffré

Jours : Mardi et mercredi matin - 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)
- Le pixel, définition, résolution. les formats (écrans, papiers,...)
- Hardware / Software, Operating System. (Clavier, souris, tablette, disque dur, clé usb, ports...)
- La retouche d'image, (Photoshop, Gimp), bitmap, taille de l'image, recadrage, détourage, correction colorimétrique.
- Le traitement de texte (Textedit, openOffice,...) Polices de caractères.
- Les outils vectoriels (Illustrator, Inkscape) Lettering, logotype, concevoir un alphabet.
- Typographie et mise en page (InDesign, ...), Grilles, rapport texte et image, lisibilité.
- Dessin et graphismes numériques (Corel Painter, Krita, Procreate)
- La compression, la diffusion, le PDF.

Modalités d'évaluation

Présence et assiduité.

Critères d'évaluation

Assiduité et investissement personnel ;
Maîtrise des apprentissages techniques.

Unité d'enseignement 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Unités d'enseignements 2	Enseignant.e.s	Évaluation	Crédits S1	Crédits S2	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	4	4	
Anglais	Ritchard Emm	Participation Assiduité Rendu	3	3	
TOTAL S1			10 ECTS	10 ECTS	

Semestre 1 et 2

Histoire de l'art

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jours : Mercredi Cours hebdomadaire d'une 1 h 30

Lieu : Salle de cours 4

Objectifs Pédagogiques

- Apprendre à voir ;
- Connaître et comprendre les contextes d'apparition des oeuvres ;
- S'équiper d'un outil d'analyse critique ;
- S'exercer et faire progresser ses expressions orale et écrite.

Contenus pédagogiques

Le cours d'histoire de l'art est articulé en plusieurs étapes, offrant une progression dans l'année. Ce développement permet de comprendre les relations entre l'oeuvre d'art et ses lieux d'exposition (intérieurs et extérieurs) : de la conception et réalisation de l'oeuvre d'art jusqu'à sa mise en public.

Un de ses objectifs est de saisir et d'analyser le moment de passage des artistes vers l'extérieur : de la représentation de la nature aux interventions situées dans le réel en prenant au compte les contextes multiples et spécifiques.

Pour se faire, le cours reviendra sur les formes artistiques « primitives » du dehors : des actions publiques de l'Avant-garde russe aux expériences pédagogiques, utopiques et politiques du Black Mountain Collège jusqu'aux formes plastiques issues de l'immersion des artistes dans les paysages et territoires, du Land Art, Earthworks, art écologique, Arte povera, ... des années 1960 et 1970 et leurs prolongements contemporains.

Support de cours

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

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

Bibliographie

- DEWEY John, L'Art comme expérience, Paris, folio/essais, Gallimard, 2010.
- KRAUSS Rosalind, Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson (Thames and Hudson /Londres, 1977), Paris, Macula, 1997.
- O'DOHERTY Brian, White Cube. L'espace de la galerie et son idéologie, Zurich/Paris, jrp/ringier et la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, 2008.
- ROMAGNY Vincent, Anthologie aires de jeux d'artistes, Infolio éditions, 2010.
- SWIDZINSKI Jan, L'art et son contexte. Au fait, qu'est-ce que l'art ?, Québec, éditions Intervention, 2005.
- ZHONG MENGHAL Estelle, Apprendre à voir : le point de vue du vivant, Arles, Actes Sud, 2021.

Modalités pédagogiques

Cours obligatoire.

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

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

Modalités d'évaluation

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

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Engagement dans les propositions

Progression et qualité des expressions orale et écrite.

Ateliers d'écriture et méthodologie

Ces ateliers s'inscrivent au sein de chaque contexte.

1. Art et espaces publics

Enseignante : Frédéric Emprou

Jour : Vendredi

Lieu : Salle de cours 3

Objectifs et contenu pédagogiques

En tentant de problématiser ses résonances contemporaines dans le champ 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.

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 / Evaluations de fin de semestre

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 : Mercredi

Lieu : Salle de cours 3

Objectifs pédagogiques

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

Contenus pédagogiques

Le projet consiste à donner à comprendre un territoire (la base des sous-marins à Saint-

Nazaire) à travers la parole et l'expérience des espèces qui l'habitent. C'est une méthode d'enquête in situ, partant du principe que la parole de tout être vivant 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 liées 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 d'évaluation

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

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Engagement dans les propositions

Progression et qualité des expressions orale et écrite.

3. Art et paysages

Enseignant : Frédéric Emprou

Jour : **jeudi** (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... Alimentant et rendant compte des recherches plastiques de l'étudiant.e, il donnera lieu à un rendu individuel et un rendu collectif.

Modalités d'évaluation

Rendus ponctuels/ Evaluations fin de semestre

Critères d'évaluation

Présence, assiduité et participation.

Curiosité, investissement, originalité et engagement dans les propositions.

Méthodologie documentaire

S1 – 1h30 / étudiant.e

Intervenante : Karine Lucas, bibliothécaire

Lieu : Espace documentaire

- **"Livres-objets des étudiant-es"**, présentation de la collection et discussion autour de l'édition et du livre d'artiste

1 séance de 1h30 en novembre

Rencontre avec un juriste de l'ADAGP autour du droit d'auteur

1 séance de 2h

Lieu : Espace documentaire

Visite de la bibliothèque des beaux-arts de Nantes

1 vendredi après-midi

Lieu : bibliothèque des beaux-arts de Nantes

Visite de la médiathèque Etienne Caux de Saint-Nazaire

Semestre 1

" Re-cherche et trouve !"

L'espace documentaire de l'école des beaux-arts de Saint-Nazaire offre l'occasion pour tous-tes d'expérimenter les apprentissages autour de l'art et des thématiques abordées dans le cadre du D.N.A. Un temps de repérage et de visite active dans la documentation pour découvrir les ouvrages, l'espace de visionnage et les périodiques. Il s'agira de s'approprier cet espace d'étude et de recherche, en travail seul ou collaboratif et d'acquérir de l'autonomie dans les recherches. - Définition des types de documents : catalogues collectifs, monographies, dictionnaires, livres d'artistes, essais, écrits d'artistes, dossiers documentaires, DVD, articles, périodiques...- Recherche dans les catalogues et le plan de classement. - Information sur l'environnement social, culturel et artistique de Saint-Nazaire.

1 séance de 1h30 par groupe de 15,

lundi 22 septembre à 9h30 Contexte Paysages - 11h Contexte Territoires - mardi 23 septembre à 14h : Contexte Espaces publics

Lieu : Espace documentaire

Modalités d'évaluation

Critères d'évaluation

Présence et participation obligatoire.

Anglais

Enseignante : Ritchard Emm

Jours : Jeudi et vendredi

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 professionnel.les. Cette journée d'étude intitulée *Autour de la table*, en référence à l'espace du débat, concerne es 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.

"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

BAZAIRE

Sur inscription auprès de Valérie Matrone à la scolarité

Enseignante : Cécile Paris

Jours : Au moins deux jours par mois

Objectifs pédagogiques

Contraction de BAZAR et de (Saint) NAZAIRE

Un rendez-vous pour réfléchir et inventer un lieu commun. [SEP] Un travail collectif de définition de ce lieu, de sa fonction et de son identité, de son rapport à l'art, de son rythme et de ses apparitions publiques. [SEP] Une vitrine, une partie du hall de l'école qui devient boutique, lieu de production, de performance d'exposition, de vente, de rencontre, de lecture ...

Modalités de travail : Autogestion du groupe avec répartition des rôles : Communication, production tous médiums confondus, mise en scène

Recherche et mise en œuvre.

Rapport à la ville, à la vitrine, à la rencontre.

L'invitation et la relation aux autres lieux de la ville.

Proposition pour un groupe d'étudiants des 4 années.

Modalités d'évaluation

Critères d'évaluation

ENTRE DEUX CIELS

Projet sur inscription auprès de Valérie Matrone à la scolarité, à destination des L1 et L2.

Le jeudi, une fois par mois 9h-13h / 14h-18h.

15 places disponibles.

Partenaires : Skol Ar Mor / Ville de Saint-Nazaire.

Entre deux ciels

Entre deux ciels est un projet de recherche et de création expérimental ayant pour objectif la mise en place d'un corpus de formes flottantes sur l'Étang du Bois Joalland à Saint-Nazaire.

Ce projet est en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, le service des espaces verts et l'école de charpente marine Skol ar Mor.

Au cours de l'année, nous découvriront les ateliers de création de bateaux et feront la rencontre de professionnels de la flottaison.

Plusieurs sorties, **autour** et **sur** l'étang, sont prévues afin de comprendre son étendu, s'imprégner de cet environnement, tout en découvrant les écosystèmes en place et de construire une archive documentaire.

À partir de matériaux de récupération, dans une démarche de glanage et de recyclage, vous serez invité.es à imaginer des créations (de la conception à la réalisation) en relation avec cet espace, capables de flotter.

Comment penser et concevoir une forme flottante, en lien direct avec l'élément "eau", en rapport avec l'espace et le paysage dans lesquels elle s'inscrit ?

Comment entre-t-elle en relation avec la faune et la flore qui partage ce même environnement ?

Comment ce contexte, cet espace définissent-ils un mode d'observation, de rencontre avec l'art ?

En fin d'année, une mise à l'eau aura lieu. Un temps de présentation sera organisée avec la mise en place d'une exposition sur l'eau.

Mots clés : submersible, Narcisse, réflexions aquatiques, lumières, flottaison, surface, suspensions, Archimède...

Tous les médiums sont les bienvenus.

Conférences en histoire de l'art

Lieu : EPF 64 rue Henri Gautier 44600 Saint-Nazaire

16/10, 6/11, 4/12, 15/01, 12/02, 12/03

Ce cycle de conférences est proposé à tous·tes les étudiant·e.s. 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.

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 réparties idéalement à 50/50 entre l'IUT et l'école des beaux-arts).