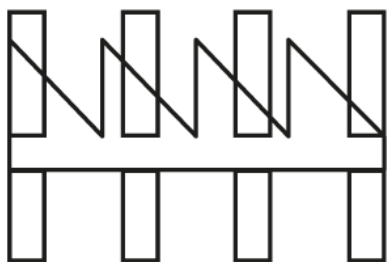

Beaux-Arts
Nantes
Saint-Nazaire

Nantes Université

Catalogue de cours

Licence Art 2025-2026
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

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 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
- 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-semester ;
- 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 appropriée.

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 :

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

Olivier 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

- 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

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 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	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	22ECTS	

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

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 : 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 touchent nos sens en définissent 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-semester, 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-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

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).
- 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.
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	Ritchard Emm	Participation Assiduité Rendu	2	2	
TOTAL par semestre			8 ECTS	8 ECTS	

Histoire de l'art

Enseignante : Marie-Laure Viale

Jours : Mercredi

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 politiques publiques et privées ainsi que 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 « l'immeuble/l'oeuvre », 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 extérieurs, aires de jeu, performances, affichages... Ce préambule offre les outils de compréhension pour l'analyse approfondie des œuvres d'art. 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, Raphaël Zarka ...

Bibliographie

- BAWIN Julie, Art public et controverses – XIX-XXI siècles, Paris, CNRS éditions, 2024.
- MOUFFE Chantal, DAS WIENER SEMINAR. Les enjeux de l'espace public, Gerpennes, éditions TANDEM, 2024.
- DUFRÊNE Thierry, Performing the city. Actions et performances dans l'espace public 1960-1980, Paris, INHA, 2008.
- HABERMAS Jürgen, L'Espace public, Paris, Payot, 1988.
- RUBY Christian, L'Art public. Un art de vivre la ville, Bruxelles, La Lettre volée, 2001.
- VAN ESSCHE Éric, Hors-cadre. Peinture, couleur et lumière dans l'espace public contemporain, Bruxelles, La Lettre volée, 2015.
- ZASK Joëlle, L'Art au grand air, Paris, Premier Parallèle, 2025.

Support de cours

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.

Modalités d'évaluations

Assiduité et investissement personnels, progression dans la compréhension des enjeux des œuvres d'art mises en public, usages appropriés du vocabulaire d'esthétique.

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 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 Processes 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.

Modes 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 formats 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

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

"Les Bases de données en ligne"

Exploration des ressources documentaires en ligne répertoriées dans cette mindmap : <https://framindmap.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, à partir des exposés sur des artistes contemporains (M-L Viale).

1 séance de 1h30 par groupe de 15, date à préciser début du S4 - Marie-Laure, Frédéric, Karine.
Lieu : Espace documentaire.

Modalités d'évaluation

En lien avec l'équipe enseignante Histoire de l'art et ateliers d'écriture et méthodologie.

Critères d'évaluation

Présence et participation obligatoire.

Anglais (Nationaux-ales et francophones)

Enseignant : Ritchard Emm

Jours : Jeudi et vendredi

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 contenu propre 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 le professeur, 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 ...

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

Recherche et mise en oeuvre : 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 3 années.

ENTRE DEUX CIELS

Sur inscription auprès de Valérie Matrone à la scolarité.

Jeudi 8h, une fois par mois (9h/13h-14h/18h).

Projet se déployant sur l'année entière

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

Projet :

À partir des matériaux provenant de la ressourcerie nautique de Skol Ar Mor, et dans une démarche de glanage et de recyclage, les étudiant.es seront invité.es à s'approprier les objets disponibles, à s'en imprégner et à imaginer un corpus de formes.

En lien avec l'expression issue du vocabulaire de Skol Ar Mor "Mise à l'eau", utilisée pour désigner la présentation des différents bateaux construits chaque année par leurs étudiant.es, les formes créées devront pouvoir flotter à la surface de l'eau.

Un évènement sera organisé en fin d'année pour une "mise à l'eau", la mise en place d'une exposition sur l'eau, sur l'étang du Bois Joalland.

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

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

Ce projet permettra également aux étudiant.es de découvrir une structure du territoire, un lieu de création et de rencontrer d'autres étudiant.es qui sont également dans la pratique du "faire".

Conférences en histoire de l'art

Lieu : EPF St Nazaire

Le planning : titres et dates précisés ultérieurement

Partenariat avec Le Grand Café

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 2025, 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).