

Catalogue de cours

Licence Art 2023-2024

L1

S1 - S2

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

2 allée Frida-Kalho

44200 Nantes

T. 02 55 58 65 00

contact@beauxartsnantes.fr

www.beauxartsnantes.fr

Équipe pédagogique

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

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

Structure de la formation et organisation pédagogique

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

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

La première année a pour objectifs principaux :

- développer une capacité d'analyse en autonomie et de recherche,
- 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 par les Situations Construire, Images, Peinture, Scène(s), DAM (Diffusion Art Multiple) et situation mobilité internationale.

Dans la phase programme (semestres 1 à 4), « les enseignements fondamentaux dispensés s'ouvrent à des approches méthodologiques ». C'est également une phase d'approche théorique, méthodologique et plastique d'une recherche personnelle.

Licence 1

Semestres 1 et 2

Volume horaire : 360 heures par semestre

UE 1

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

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

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

Modalités d'évaluations

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

Les critères d'évaluation sont les suivants :

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

UE 2

Histoire, théorie des arts et langues étrangères

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

Modalités d'évaluations

Contrôle continu :

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

Contrôle terminal :

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

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

UE 3

Professionnalisation

UE 4

Ateliers transversaux

Chaque semestre est validé par 30 crédits.

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

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

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

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

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

Évaluation et commission de fin de semestre

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

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

Rôle de la commission de fin de semestre :

- d'harmoniser et de valider l'obtention des crédits à la fin de chaque semestre en confrontant les points de vue des enseignants sur le travail plastique et théorique de l'étudiant tout au long de sa première année.
- de donner un avis sur le passage en année supérieure.
- de proposer un redoublement pour raisons exceptionnelles
- de proposer une exclusion en cas de manque d'assiduité avérée et non justifiée, au-delà de 4 absences par an non justifiées.

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

Rôle du coordinateur

1 coordinateur par Situation qui :

- Veille au respect de l'organisation de l'emploi du temps
- Veille à la formalisation du projet en début de Situation
- Organise les évaluations et leur coordination (ordre de passage, transmission liste de matériels aux ateliers concernés)
- Participe aux réunions de coordination

- Est le référent mobilité érasmus et référent pour le suivi des étudiants en érasmus
- Assure la transmission du suivi des Étudiants au coordinateur de la nouvelle Situation choisie
- Est le référent de la Situation pour le suivi des étudiants.

UE 1

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

Situations

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

Situation DAM

UE1 Semestres 1 et 2

Lundi 9h30-12h30 et 14h-18h et 18h-20h

Mardi 9h30-12h30 et 14h-18h

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-17h tous les 15 jours

Jeudi 9h30-12h30 et 14h-18h

Équipe pédagogique

Bruno PERSAT, coordinateur

Marion DANIEL

Christophe ATABEKIAN

Béatrice MELINE

Caroline REVEILLAUD

Juliette CHAMPAIN

Daphné BOUSSION

Objectifs et problématiques :

La situation DAM, Diffusion /Art / Multiple, est par nature hybride et protéiforme.

Elle permet aux étudiantx de se confronter à des domaines et des pratiques variés. Dessin, collage, image, texte, son, gravure, livre et autres formes et supports orientés vers la diffusion et le multiple. La Diffusion étant une problématique centrale dans la transmission et la réception de l'Art aujourd'hui, DAM se propose de réfléchir aux conditions de visibilité et de partage des pratiques de l'art et de son public, et de repenser les contextes des pratiques esthétiques.

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

. Définir l'importance des matériaux utilisés dans votre pratique.

. De mener une réflexion sur l'organisation de vos espaces et d'analyser les conséquences sur les formes proposées, l'impact théorique, l'économie du projet, le lieu de partage avec d'autres étudiants.

. D'identifier la manière dont vous construisez une image contemporaine de votre travail artistique au regard des moyens et des méthodes de production qui seront les vôtres.

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

DAM se nourrit de la question du regard, d'une histoire de l'art engagée, sensible et féministe, et de l'actualité du monde de l'édition (Musique, BD, fanzines, graphzines, journaux, sites web, blogs, ouvrages théoriques de l'art et des sciences sociales, poésie...).

Lundi

9h30-12h30 et 13h30-17h30

Bruno Persat

Caroline Réveillaud, tous les 15 jours

Intitulé : Invitation

Clin d'œil à Actuel, célèbre magazine, agitateur d'idées des années 80.

Nous tenterons ensemble une lecture et une analyse d'événements contemporains liés aux questions de féminisme, d'identité, de genre, de politique et du sensible qui traversent l'actualité. Comme une revue de presse qui doit, ensuite, nourrir une production plastique, textuelle, performative qui peut s'étirer dans le semestre.

Un rythme de travail rapide dans son énonciation, des réunions tous les lundis matin et après-midi avec du texte, des images et des sons à partager. Un esprit collectif et collaboratif en vue d'une pratique du commun et d'un semestre riche en découvertes.

11h-13h

Et 18h-20h tous les 15 jours

Christophe Atabékian

Radio Dam sur plateau DAM. Documentation, recherche, écriture. Écoute, field recording.

La radio est envisagée comme une potentialité de surgissement, de jaillissement au cœur du réel. Une expérience d'immersion et de surprise sonore. Exploration sensorielle, vibratoire. Approche sensible du langage et de la voix.

Nous nous réunirons chaque semaine avec les étudiant.e.s du groupe « Radio » de la situation DAM, sur le plateau ou en extérieur (field recording, visites) pour un atelier d'écriture et de composition sonore, préparant les sessions d'enregistrement et de mixage du lundi soir (un lundi sur deux de 18h à 20h à compter du 18 septembre 2023).

Au cours de cet atelier du lundi matin, nous définirons la programmation des diffusions continues de Radio DAM au sein de l'école (espace de diffusion à l'entrée du 1er étage, devant les salles informatiques) et travaillerons également à développer d'autres formes de diffusion (web radio, interventions ponctuelles extérieures, à l'invitation d'autres radios, etc.).

Sessions d'enregistrement et de mixage. Un lundi sur deux 18h - 20h

Sur rendez-vous pris lors des séances d'atelier du lundi matin, un calendrier d'enregistrements et de mixage est défini afin d'alimenter la programmation permanente de Radio DAM. Le studio son, la cabine speak et les boxes d'édition sonores sont investis, d'abord sous supervision pédagogique, puis, à mesure qu'une certaine autonomie devient possible, les locaux sont ouverts à la réservation pour le développement de projets.

Lundi : 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023

Christophe Atabékian

Séminaire et atelier son

CELLULE DE CRISE

Ce titre inscrit évidemment notre réflexion dans le contexte des bouleversements planétaires qui caractérisent la période présente et manifeste notre intention d'y faire face avec créativité et combativité.

Toutes les deux semaines, à compter du lundi 2 octobre, nous nous retrouverons à l'auditorium de 18h à 20h pour écouter, analyser et produire des sons, des espaces et des objets sonores.

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

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

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

Mardi

9h30-12h30 et 14h-18h

Caroline Réveillaud, tous les 15 jours

Atelier autour de la micro-édition, de la reliure, fabrication de livres et d'objets imprimés. Sujet et thème développés en début de semestre.

Semaines impaires :

Mercredi à partir du 11/10/2023 (excepté lundi 25/09 1er cours exceptionnellement)

9h30-12h30

Marion Daniel (en alternance avec Juliette Champain en atelier technique gravure)

Atelier d'écriture et de méthodologie

14h-17h

Séminaire histoire de l'art
(voir UE2)

Semaines paires :

Ateliers techniques

Initiations techniques lithographie et gravure

Juliette Champain

en demi-groupes

1er cours le mercredi 20 septembre

Jeudi 7/12/2023 et jeudi 18/04/2024 (une journée par semestre)

9H30-18h

Béatrice Méline

« Écosystème de l'édition de multiples »

Journée de synthèse et de réflexion autour des envies et des problématiques de développement artistique et économique dans le cadre des réseaux de l'édition de multiples.

Nature des travaux demandés :

Production personnelle et production dans le cadre des projets collectifs lancés par la situation.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu.

Un bilan mi-semestre permettra de faire le point sur l'avancement des travaux.

Les étudiants sont évalués sur l'ensemble de leur parcours (présence, participation, proposition).

Chaque étudiant étant responsable de son parcours et de son implication dans le projet collectif et personnel.

L'équipe pédagogique décide collégalement de l'attribution des crédits en fin de semestre. Les crédits seront attribués pour moitié au travail collectif et au travail personnel.

Critères d'évaluation :

- Participation et assiduité aux cours et aux ateliers.

- Participation au bilan mi semestre.

- Évaluation à la fin du semestre : Mise en espace des réalisations, présentation des cahiers de recherche et présentation orale

Situation **CONSTRUIRE**

UE1 Semestres 1 et 2

Lundi 9h30-12h30 et 14h-18h tous les 15 jours

Mardi 11h30-13h et 14h-18h

Mercredi 14h-18h tous les 15 jours

Équipe pédagogique :

Claire-Jeanne JÉZÉQUEL, coordinatrice, tous les 15 jours

Stéphane THIDET, tous les 15 jours

Dominique TISSERANDET

Véronique GIROUD

Samuel LANDRE

Sabine CORBET-LEROY

Simon MÜLLER

Céline HUNEAU

Nicolas RAMBAUD

Objectifs et problématiques :

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

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

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

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

Objectifs pédagogiques :

Savoir se définir en tant qu'auteur :

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

Lundi 9h30-12h30 et 14h-18h tous les 15 jours

Stéphane THIDET

Claire-Jeanne JÉZÉQUEL

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

Mardi

11h30 - 13h

Séminaire Construire histoire et théorie des arts

Véronique Giroud

(Voir détail dans l'UE 2)

14h-17h

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

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

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

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

Évaluation : présence active ; rédaction d'un texte.

14h-18h

Suivi dans les ateliers

Dominique Tisserandet

Mercredi 9h30-12h30

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

Workshop verre sur inscription : 6 étudiants

Simon Muller

Date : du 22 au 24/11/23

Mercredi 14h-18h : Dominique Tisserandet, Claire-Jeanne Jézéquel et Stéphane Thidet (tous les 15 jours)

ATLAS / cahier de recherche

Suivi individuel du travail en atelier

Modalités d'évaluation :

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

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

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

Critères d'évaluation :

- Contrôle continu
- Participation et assiduité aux cours et aux ateliers.

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

INITIATIONS TECHNIQUES

Semestre 5

Céline Huneau, technicienne atelier bois

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

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

Dates et horaires : 9h à 11h

Jeudi 5/10/2023

Jeudi 19/10/2023

Jeudi 9/11/2023

Jeudi 30/11/2023

B-Initiation aux méthodes manuelles et électriques de sciages : « outils et savoir-faire »

Dates et horaires : 9h à 11h

Jeudi 12/10/2023

Jeudi 26/10/2023

Jeudi 16/11/2023

Jeudi 7/12/2023

C-Initiation châssis : « apprendre à fabriquer un châssis »

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

Mardi 3 /10/2023

Mardi 17/10/2023

Mardi 7/11/2023

Mardi 21/11/2023

Mardi 5/12/2023

Situation IMAGE

UE1 Semestres 1 et 2

Lundi 10h30-12h30 les 25 sept, 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023 et 14h-18h

Mardi 9h30-12h30 et 14h-18h

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h

Vendredi 9h-13h

Equipes pédagogiques :

Christophe ATABEKIAN, coordinateur

Véronique TERRIER-HERMANN

Olivier JONCOUR

Xavier NAVATTE

Théodora BARAT

Alexandre MAIRET

Marek WALCERZ

Daphné BOUSSION

Objectifs pédagogiques :

L'enseignement de la Situation Image est basé sur les pratiques conjointes des images fixes et des images-mouvement, ainsi que leurs articulations réciproques et leur possible interaction avec le son.

Les images dans leur production, diffusion et circulation sont envisagées en regard de l'art contemporain, mais aussi des pratiques inter et transmédiales, des modes de diffusion de plus en plus dématérialisés, et de l'actuelle convergence des outils techniques.

Prendre et reprendre la parole

L'axe de travail collectif en Situation Image cette année se propose de questionner et d'expérimenter la multiplicité des pratiques qui lient l'image à la parole, qu'elle soit individuelle ou collective, et ce, sous autant de formes et d'objectifs qui s'affirment au croisement de l'image et de la parole.

Lundi

10h30-12h30 les 25 sept, 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023 1er cours le 25/09/2023

Séminaire image histoire et théorie de l'art

Véronique Terrier-Hermann

(Voir détail dans l'UE 2)

Lundi 14h-18h les 25 sept, 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023 1er cours le 25/09/2023

Groupe A : 14h-16h

Groupe B : 16h-18h

Atelier d'écriture et de méthodologie

(Voir détail dans l'UE 2)

Véronique Terrier-Hermann

Atelier d'écriture et de méthodologie

Cet atelier de production sonore co-construit avec Véronique Terrier Hermann s'appuie sur les créations textuelles réalisées par les étudiants de la situation image dans le cadre de l'atelier d'écriture, les textes devenant le matériaux d'enregistrements vocaux, dans le but de produire des paysages et des parcours sonores. L'atelier alterne temps

d'enregistrement, d'édition, de mixage et d'écoute critique. Il est également nourri par la présentation ponctuelle d'extraits sonores, musicaux, cinématographiques, télévisuels, radiophoniques ou issu des arts plastiques et de la poésie sonore.

Lors des semaines de présence de Véronique Terrier Hermann, les étudiants sont répartis en demi-

groupes (un groupe est en écriture, l'autre en atelier de production sonore), qui passent d'un atelier à l'autre par tranches de deux heures (14h-16h et 16h-18h).

Lundi 14h-18h

Christophe Atabékian

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

Mardi 9h30-12h30 et 14h-18h en demi-groupes / en alternance une semaine sur deux

Daphné BouSSION et Xavier Navatte

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

Accompagnement des projets personnels et collectifs.

Mercredi 9h30-12h30

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

Mercredi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h par 1/2 groupe

Théodora Barat

Intitulé : "Esthétique politique" :

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

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

Vendredi 9h-11h et 11h-13h groupe 1 et groupe 2 en alternance tous les 15 jours

Olivier Joncour

Pratiques numériques

9h- 11h en salle info 1 : semaine 1 groupe A et semaine 2 groupe B

11h : 13h : rendez-vous individuels pour les projets personnels en rapport avec les ateliers.

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

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

Nature des travaux demandés :

Ensemble de projets ou travaux plastiques.

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

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

Travail personnel de l'étudiant :

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

Modalités pédagogiques :

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

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

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

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

Critères d'évaluation :

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

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

Situation PEINTURE

UE1 Semestres 1 et 2

Mardi 9h30-12h30 et 14h-18h

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h

Jeudi 9h30-11h30 tous les 15 jours sur inscription

Equipes pédagogiques :

Damien CADIO, coordinateur.

Carole RIVALIN

Xavier VERT

Lei XIE tous les 15 jours

Céline HUNEAU

Jérôme CHARDON.

Objectifs et problématique :

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

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

Mardi

9h30 – 12h30

Carole Rivalin et Jérôme Chardon

Laboratoire des couleurs

Le cours de COULEUR dans la situation PEINTURE

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

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

Le semestre permettra de prendre conscience des enjeux de la couleur dans une production artistique et de nourrir un projet pictural.

La peinture n'est elle pas avant tout de la couleur ?

13h30 à 15h30 avec Damien Cadio

Les mardis après midi de 13h30 à 15h30 suivi de projet, sous forme d'accrochage.

Le semestre permettra de prendre conscience des enjeux de la couleur dans une production artistique et de nourrir un projet pictural.

La peinture n'est elle pas avant tout de la couleur ?

14h-18h

Lei Xie tous les 15 jours

Damien Cadio

Mercredi 1er cours le 20/09/23

Xavier Vert

11h-12h30

Séminaire peinture histoire et théorie de l'art
(Voir détail dans l'UE 2)

14h-15h30 : groupe 1

16h-17h30 : groupe 2

Atelier d'écriture et de méthodologie

Mercredi

14h-15h30 : groupe 2

16h-17h30 : groupe 1

Lei Xie tous les 15 jours

Damien Cadio

Mardi

9h-11h sur inscription

Céline Huneau

Initiation châssis : « apprendre à fabriquer un châssis »

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

Mardi 3 /10/2023

Mardi 17/10/2023

Mardi 7/11/2023

Mardi 21/11/2023

Mardi 5/12/2023

Critères d'évaluation :

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

Situation SCENES

UE1 Semestres 1 et 2

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h

Jeudi 9h30-12h30 et 14h-18h

Vendredi 9h30-12h30

Equipes pédagogiques :

Daniel PERRIER, coordinateur,

Georgia NELSON

Anaïs ROLEZ

Christophe ATABEKIAN

Objectifs et problématique :

Scène(s) envisage concrètement des questions de performance (plasticienne, chorégraphique, sonore et musicale, poétique et textuelle) mais aussi d'espace, de lieu, de contexte.

Les recherches s'inventent à travers un travail individuel et collectif dans trois modules complémentaires et associés : la pratique performative, l'écriture, la pensée et connaissance historique et théorique.

Le travail dans ces ateliers est un temps particulier et régulier de mise en commun des pratiques et recherches.

Les matières et connaissances qui y sont traitées et étudiées sont autant de boîte à outils, de références, de documentations, d'expériences, de méthodologies pour les projets collectifs ou individuels à venir.

Expérimentations, échanges, critiques, analyses, documentations en sont les moteurs.

Photographie, vidéo, audio, multimédia, sculpture, peinture, dessin, écriture, performance, danse, mise en scènes, lumière constituent les outils et médiums usuels de production.

Organisation des études

Vendredi 9h-10h30, 1er cours le 22/09/23

Séminaire Scène histoire et théorie de l'art

Anaïs Rolez

(voir détail dans l'UE 2)

cours en distanciel

Vendredi 10h30-12h, 1er cours le 22/09/23

Atelier d'écriture et méthodologie

Anaïs Rolez

cours en distanciel

Séminaire et atelier son

Lundi : 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023

Christophe Atabékian

CELLULE DE CRISE

Ce titre inscrit évidemment notre réflexion dans le contexte des bouleversements planétaires qui caractérisent la période présente et manifeste notre intention d'y faire face avec créativité et combativité.

Toutes les deux semaines, à compter du lundi 2 octobre, nous nous retrouverons à l'auditorium de 18h à 20h pour écouter, analyser et produire des sons, des espaces et des objets sonores.

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

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

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

Ateliers recherches et performances

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h30 : Daniel Perrier

Jeudi 9h30-12h30 et 14h-18h30 : Georgia Nelson

Ces deux ateliers sont envisagés comme un espace d'expérimentations performatives pluridisciplinaires. Les étudiant.es sont amenés à prendre conscience de leur présence, à considérer leur propre corps comme médium.

Il est basé sur la pratique, l'expérimentation performative en solo et en groupe, le dessin expérimental, l'écriture, la vidéo, la présence sonore (voix, etc.). Ces différentes expériences donnent lieu à des séances d'échanges, de débats critiques, il s'agit d'accompagner les étudiant.es à développer un univers personnel ouvert sur le monde et ses enjeux tout en trouvant leur propre langage performatif.

Nature des travaux demandés :

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

Modalités pédagogiques

Travail personnel

Le projet ou travail personnel nourrit et se nourrit des expériences de l'atelier.

Il permet à l'étudiant.e d'aborder des univers singuliers, des médiums, une spécificité de sujets en lien avec les particularités de la situation Scène(s).

Cette étude est documentée, élargie, critiquée et exposée.

Ce que nous entendons par « collectif »

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

L'étudiant.e contribue à titre personnel, avec ses moyens, ses compétences, ses décisions au projet.

Le collectif est un partage des savoirs et des forces en présences.

Le collectif ne s'oppose pas au projet individuel, il le prolonge, l'enrichit, le documente, l'accompagne.

Le collectif permet de poursuivre avec la contribution de tous (dans un format autre et élargi) un projet, une esquisse, une expérimentation.

Évaluations et contrôle continu

Les étudiant.es sont évalués sur l'ensemble de leur parcours (présence, participation, propositions).

Cela nécessite un engagement personnel intensif, régulier et participatif de chaque étudiant dans les différentes phases de l'étude (modules et temps partagés, évaluations) tout en construisant une expérimentation d'un langage plastique en lien avec la situation Scène(s).

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

Critères d'évaluation

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

Workshops croisés

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

Dates : mardi 26, mercredi 27 et jeudi /09/2023

11 Workshops croisés avec artistes invités

Places : 33 étudiants maximum par workshop

Inscription en ligne : le 20/09/2023 de 9h30 à 14h

HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART (dans le cadre des Situations)

Séminaires d'Histoire et Théorie des arts et ateliers d'écriture et de méthodologie dans le cadre des Situations

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

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

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

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

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

SITUATION PEINTURE

Enseignant : Xavier VERT

Mercredi 11h-12h30 1er cours le 20/09/23

Séminaire histoire de l'art

Mercredi 14h-15h30 Groupe 1 et 16h-17h30 Groupe 2 1er cours le 20/09/23

Atelier d'écriture et de méthodologie

Intitulé du cours : « Le tableau et son ombre »

Objectifs et problématiques :

Acquisition de connaissances en histoire et théorie de l'art, familiarisation avec les outils et les méthodes d'analyse de l'image, sollicitation à conduire une réflexion croisée à partir d'oeuvres et de textes.

Ce séminaire se propose d'aborder et de sonder l'histoire de la peinture depuis sa relation au tableau, envisagé sous les trois espèces d'une forme, d'une scène, et d'une instance. Nous verrons comment cette relation – cet ensemble de relations –, constitutive de la modernité artistique occidentale, possède ou construit sa propre histoire, se prolonge jusqu'aujourd'hui et se réfléchit, fût-ce à travers les gestes de sa déconstruction, de son extension, de son association à d'autres dispositifs visuels ou encore de ses remédiations. Nous mèneront analyses et discussions aux croisements de l'histoire de l'art, de l'esthétique et de la littérature, en particulier de l'écriture ekphrastique.

Notions clés: Représentation, opacité, transparence, détail, pan, figurabilité, trace, plan, marge, récit, champ, subjectile, vision, visible/lisible, haptique, montage, écran, **intermédialité, iconotexte.**

Modalités d'évaluation :

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

SITUATION IMAGE

Enseignante : Véronique Terrier-Hermann

Lundi 10h30 -12h30 1er cours le 25/09/2023 puis les 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023
Séminaire histoire de l'art

Intitulé du séminaire : Prendre et reprendre la parole

Objectifs et problématique :

Ce séminaire en Situation Image va tenter des incursions, des réflexions, des analyses, des présentations des liens, multiples, qui lient la parole et les images.

Images et parole, prise d'image et prise de parole, faire parler les images, parler des images, parler sur des images, les contredire, les reprendre, les corriger par la parole, créer un dialogue, mais aussi des blancs, des silences... autant d'enchevêtrements féconds qui articulent une pensée par l'image et la voix. Entre prendre et « reprendre la parole », se lit une graduation de la forme et de la nécessité de cette parole, entre difficulté à se faire entendre, engagement, manière de porter une parole individuelle ou collective, de soi ou des autres...

Nous nous intéresserons aussi aux différentes formes possibles de la parole dans son lien à l'image, comment lui donner place à côté, sur ou même au sein des images, comment filmer la parole, rendre la parole, celle des interviewés.e.s, celle des narrateur.trice.s, celle plus littéraire, poétique ou celle documentaire, celle qui regarde, qui re-regarde et réinterprète les archives, celle même qui nous dit les images perdues, celle assurément qui se tient devant le temps et s'adresse à l'autre, à nous.

Le titre *Prendre et reprendre la parole* est emprunté à un texte de Marielle Macé, paru en 2023 sur le magazine en ligne PALM du Jeu de Paume.

<https://jeudepaume.org/palm/marielle-mace-prendre-et-reprendre-la-parole-palm/>

Lundi 14h-18h 1er cours le 25/09/2023 puis les 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023 avec Véronique Terrier-Hermann,

Lundi 14h-18h toutes les semaines avec Christophe Atabékian, 1er cours le lundi 18/09/23

Atelier d'écriture et de méthodologie

Les ateliers d'écriture et de méthodologie nous permettront de réagir sur un large ensemble d'images liées à ces questions de représentation, dans le cadre d'exercices réguliers d'écriture, d'analyses et de présentations au groupe.

Modalités d'évaluation :

Assiduité.

Présentation orale de travaux en atelier d'écriture et de méthodologie.

SITUATION DAM (Diffusion, Art, Multiple)

Enseignante : Marion Daniel

Mercredi 10h-13h tous les 15 jours, 1er cours le 11/10/23

Atelier d'écriture et de méthodologie

Lundi 25/09 1er cours exceptionnellement

Mercredi à partir du 11/10/2023

9h30-12h30

Séminaire histoire de l'art

Intitulé du séminaire : Relations de corps

Objectifs et problématique :

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

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

Études féministes puis post-féministes, afro-féministes, *Gender studies*, *Queer Studies* ont considérablement transformé la théorie et la pensée des sciences sociales et de l'art. Pour les pionnières telles Griselda Pollock et Linda Nochlin aux États-Unis, replacer les expériences individuelles au sein d'un cadre politique plus large contribue d'emblée à repenser l'esthétique de l'art : considéré comme un élément de l'organisation sociale, il renouvelle ses formes (performance, photographie, vidéo, tracts, écriture, collage, dessin, etc.), dans des pratiques intégrant la vie réelle, le temps réel de la performance. Dans la perspective de Diffusion Art Multiple, nous situons historiquement le publipostage et la distribution de tracts (Jenny Holzer), le collage de rouleaux de papier (Nancy Spero), les « objets obliques » incluant vidéo, texte, dessin (Nil Yalter), la performance (Pauline Boudry et Renate Lorenz), les affiches, etc.

Ce séminaire sera suivi d'un atelier de méthodologie au cours duquel nous analyserons textes et œuvres plastiques : partitions d'Esther Ferrer, textes d'Ana Mendieta ou de Claude Cahun, films de Chantal Akerman, etc. Parallèlement aux perspectives féministes, des textes fondamentaux concernant le thème de la situation Diffusion, Art, Multiple seront également étudiés (Walter Benjamin, Marcel Duchamp, textes Fluxus, etc.).

Bibliographie féminismes (sélection)

ALLISON, Dorothy, *Deux ou trois choses dont je suis sûre*, éd. Cambourakis, 2020

BUTLER, Cornelia H., *Wack! Art and the Feminist Revolution*, Cambridge, The MIT Press, Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 2007

BUTLER, Judith, *Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l'identité*.

Paris, La Découverte, 2005 [1re éd. : Routledge, 1990].

DESPENTES, Virginie, *King Kong Théorie*, éd. Grasset, 2006

DUMONT, Fabienne (éd.), *La rébellion du deuxième sexe. L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Les presses du réel, 2011

FOUCAULT, Michel, *Histoire de la sexualité*. Paris, Gallimard, 1984. 3 tomes

HARAWAY, Donna, *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes*. Paris, Exils, 2007

HOOBS Bell, *Tout le monde peut être féministe*, éditions Cambourakis, 2021

HOOBS Bell, *Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme*, Cambourakis, 2015

LORENZ, Renate, *Art Queer, Une théorie Freak*, Editions B42, 2018

NELSON, Maggie, *Les argonautes* (2015). Paris, Les éditions du sous-sol, 2018

REILLY, Maura, NOCHLIN, Linda, *Global feminisms*. New directions in contemporary art. New York, Merrel, Brooklyn Museum, 2007

WITTIG Monique, *La Pensée straight*, Balland, 2001

ÉCRITS D'ARTISTES (sélection)

CAHUN, Claude, *Écrits*, prés. par François Leperlier. Paris, Éd. Jean-Michel Place, 2002

Adrian PIPER, *OUT OF ORDER, OUT OF SIGHT : Selected Writings in Meta-Art and Art Criticism 1967 – 1992, 1999*, The MIT Press
Gina PANE, *Lettre à un(e) inconnu(e)*, ENSBA, 2013
MONOGRAPHIES (sélection)
Lynda Benglis, *Les presses du réel*, 2010
Valie Export, *Editions de l'Œil*, 2003
Esther Ferrer, *MacVal*, Frac Bretagne, 2014
Ana Mendieta, *Le temps et l'histoire me recouvrent*, Jeu de Paume, 2018

Modalités d'évaluation

Assiduité.

Présentation orale de travaux en atelier d'écriture et de méthodologie.

SITUATION CONSTRUIRE

Enseignante : Véronique Giroud

Mardi 11h30-13h 1er cours le 19/09/23
Séminaire histoire de l'art

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

Objectifs et problématique :

Le séminaire aborde "les temps modernes", les utopies concrètes qui leur sont associées, et les manières dont les artistes s'emparent de cet héritage complexe (après les années cinquante).

Nous poserons le cadre historique et théorique de ces périodes (dites « moderne » et « postmoderne ») en privilégiant le présent de "l'horizon d'attente" et le présentisme de "la fin de l'histoire". Puis nous verrons comment les pratiques artistiques soulèvent des problèmes singuliers par le biais des antagonismes suivants : la cabane, habiter en locataire / la maison de verre, "l'effet de serre" ; la figure de l'homme nouveau / le décoratif ; l'art comme procédé, le monde sans objet / le bricolage, le caractère destructeur.

Chris Burden Honest Labor, 1979

Modalités d'évaluation :

Participation active, prise de notes constructives.

Mardi 14h-17h 1er cours le 19/09/23

Atelier d'écriture et de méthodologie / ATLAS

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

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

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

Évaluation : présence active ; rédaction d'un texte.

Modalités d'évaluation :

- Travail à rendre
- Assiduité.

SITUATION SCENES

Enseignante : Anaïs Rolez,

Vendredi 9h-10h30, 1er cours le 22/09/23, cours en distanciel

Séminaire Scène histoire et théorie de l'art

Anaïs Rolez

Intitulé du séminaire : *Sortir*

Objectifs et problématique :

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

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

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

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

Bibliographie :

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

Modalités d'évaluation

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

Vendredi 10h30-12h, 1er cours le 19/09/23, cours en distanciel

Atelier d'écriture et méthodologie

Anaïs Rolez

Objectifs et problématique :

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

Modalités d'évaluation :

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

LANGUE ÉTRANGÈRE

Anglais

Enseignant : Ian NICHOLSON

Jeudi

14h-15h : groupe 1

15h05-16h05 : groupe 2

16h10-17h10 : groupe 3

Vendredi

14h-15h : groupe 1

15h05-16h05 : groupe 2

16h10-17h10 : groupe 3

Objectifs / Évaluation :

Pratique de l'anglais écrit et oral liée à l'art contemporain.

Les cours ont pour thèmes les événements culturels et artistiques actuels du monde anglo-saxon, les artistes anglophones contemporains, l'actualité et la culture générale plus large pour permettre aux étudiants de tenir une conversation avec un anglophone sur des thèmes variés avec un vocabulaire technique artistique adapté. Des cours seront consacrés à la préparation à la mobilité en mettant au point les techniques de l'anglais épistolaire, d'un CV en anglais et d'une présentation personnelle écrite et orale.

Modalités pédagogiques :

Cours obligatoire. La présence en cours d'anglais est un critère pour constituer le dossier de mobilité en 1er cycle.

Les cours sont dispensés en sous-groupes de 24 étudiants de niveau hétérogène. L'accent est mis sur la participation orale de chaque étudiant à partir de ressources variées telles que des textes d'art, d'articles de presse, d'images, d'extraits audio et de documents vidéo.

Modalités d'évaluation :

Présence et assiduité, participation en cours

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

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

Professionnalisation**Mieux connaître son environnement professionnel****Semestres 1 et 2****Intervenante** : Marion Papillon**Mieux connaître son environnement professionnel, identifier les acteurs et outils pour construire son projet (insertion, orientation, compétences, métiers...)**

L'objectif de l'UE3 – Professionnalisation en L1/L2 est de créer des échanges au cours de l'année pour permettre aux étudiants de se familiariser avec leur environnement professionnel afin de les aider à construire leur projet et/ou leur insertion professionnelle (recherche de stage, compréhension des compétences, panoramas des métiers) en leur donnant accès à un maximum de ressources sur le secteur.

- 3 rencontres par petits groupes (situations ou 1 /2 groupes)
 - o Définition professionnalisation et activités artistiques
 - o Offre culturelle sur le territoire
 - o Projets collectifs
 - o Parcours des artistes et professionnels du secteur

- 2 cours format plénière
 - o Ressources informations professionnelles
 - o Présentation métiers du secteur
 - o Panorama et typologies des grands rendez-vous nationaux et internationaux et lieux de diffusion

Planning à venir

Lundi : 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023

Enseignant : Christophe Atabékian

Séminaire et atelier son

CELLULE DE CRISE

Ce titre inscrit évidemment notre réflexion dans le contexte des bouleversements planétaires qui caractérisent la période présente et manifeste notre intention d'y faire face avec créativité et combativité.

Toutes les deux semaines, à compter du lundi 2 octobre, nous nous retrouverons à l'auditorium de 18h à 20h pour écouter, analyser et produire des sons, des espaces et des objets sonores.

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

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

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

Semestres 1 et 2

Mercredi 14h-18h

SUIVI DE PROJETS LIÉS A L'ÉCRITURE

Enseignant : Thierry Froger

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

Jeudi 14h-18h une semaine sur 2

Sur inscription au semestre

Places : 15 maximum

Enseignant : Thierry Froger

Intitulé : Laboratoire d'écritures créatives

Objectifs et modalités pédagogiques :

Ce laboratoire (créé cette année) s'adresse potentiellement à tous les étudiants intéressés de l'école (avec une jauge de 2 x 15 places par semestre). Il s'agira pour les étudiants inscrits de s'engager dans une pratique approfondie de l'écriture, individuelle et collective, et suivant l'un des deux axes proposés.

Ce laboratoire se déroulera le jeudi après-midi en faisant alterner, une semaine sur deux, deux propositions distinctes et deux groupes différents :

- un laboratoire **Écritures poétiques et expérimentales** (en partenariat avec la Maison de la Poésie)
- un laboratoire **Écritures documentaires et de fiction (récits, scénarios, enquêtes)**.

A l'issue du semestre, des restitutions seront proposées selon des modalités à décider collectivement : lectures, éditions, etc.

Evaluation :

Présence, assiduité, investissement, participation, production.

L1 : année 1

Semestre 1 (S1) et semestre 2 (S2)

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

EMPLOI DU TEMPS S1/S2 2023/2024

SITUATION PEINTURE plateau R+1 SO

plateau R+1 SOLUNDI	MARDI 9h30-12h30	MERCREDI 11h-12h30	JEUDI 9h30 - 11h30	VENDREDI
	<p>UE 1 Peinture 1er cours le 19/09/2023 C. Rivalin J. Chardon sérigraphie plateau R+1 SO et atelier sérigraphie</p> <p>Initiation chassis Sur inscription voir dates page 18 C. Huneau Atelier bois</p>	<p>UE 2 Séminaire histoire de l'art 11h-12h30 X. Vert 1er cours le 20/09/2021 NE2 petit amphi</p>		
18h - 20h	14h - 18 h	14 h - 18 h	14 h - 18h	14h-17h10
<p>UE 4 Ateliers transversaux Séminaire et atelier son 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023 Christophe Atabékian amphi</p>	<p>UE 1 Peinture 1er cours le 19/09/2023 D. Cadio C. Rivalin L. Xie tous les 15 jours plateau R+1 SO</p>	<p>UE 1 Peinture D. Cadio L. Xie tous les 15 jours 1er cours le 20/09/23 14h-15h30 : groupe 2 16h-17h30 : groupe 1 plateau R+1 SO</p> <p>UE 2 Atelier d'écriture et de méthodologie X. Vert 1er cours le 20/09/2023 14h-15h30 : groupe 1 16h-17h30 : groupe 2 Bibliothèque</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h-15h : groupe 1 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 1er cours le 21/09/23 NE2 salle séminaire 1</p> <p>UE5 Ateliers transversaux Laboratoire d'écritures créatives (sur inscription) une semaine sur 2 1er cours le 21/09/2023 T. Froger Petit amphi</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h00-15h : groupe 4 15h05-16h05 : groupe 5 16h10-17h10 : groupe 6 1er cours le 22/09/23 NE2 salle séminaire 1</p>

Emploi du temps S1/S2 2023/2024

SITUATION DAM (Diffusion, art, multiple) plateau R+1 Sud, atelier lithographie

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
9h30-12h30	9h30-12h30	9 h30 - 12 h30		
<p>UE 1 DAM 9h30-12h30 1er cours le 18/09/2023 B. Persat Caroline Réveillaud tous les 15 jours plateau R+1 Sud 11h-13h Christophe Atabékian 1er cours le 18/09/2023 plateau R+1 Sud</p> <p>UE 2 Séminaire histoire de l'art exceptionnellement 1er cours le 25/09/2023 9h30-12h30 M. Daniel amphi</p>	<p>UE 1 Initiation technique tous les 15 jours – groupe 1 Atelier gravure litho Juliette Champain semaines paires (19/09, 3/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12) R+1 Sud atelier gravure litho</p> <p>Caroline Réveillaud tous les 15 jours plateau R+1 Sud</p>	<p>UE 1 Initiation technique tous les 15 jours 1er cours le 20/09/2023 Juliette Champain tous les 15 jours en alternance avec M. Daniel R+1 Sud atelier lithographie</p> <p>ou</p> <p>UE 2 Atelier d'écriture et méthodologie tous les 15 jours 1er cours le 11/10/2023 M. Daniel amphi</p>		
14h - 20h	14h-18h	14h-18h	14 h - 18h	14h-17h10
<p>UE 1 DAM 14h-18h B. Persat Caroline Réveillaud tous les 15 jours plateau R+1 Sud</p> <p>Radio tous les 15 jours 18h-20h 1er cours le 18/09/2023 C. Atabékian Salle radio</p> <p>UE 4 Ateliers transversaux Séminaire et atelier son 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023 Christophe Atabékian amphi</p>	<p>UE 1 DAM Caroline Réveillaud tous les 15 jours plateau R+1 Sud</p>	<p>UE 2 Séminaire histoire de l'art tous les 15 jours 2ème cours le 11/10/2023 semaines impaires (25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12) M. Daniel Salle petit amphi</p> <p>UE 4 Ateliers transversaux Suivi de projets lié à l'écriture T. Froger sur rdv 14h-18h</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h-15h : groupe 1 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 1er cours le 21/09/23 NE2 salle séminaire 1</p> <p>UE5 Ateliers transversaux Laboratoire d'écritures créatives (sur inscription) une semaine sur 2 1er cours le 21/09/2023 T. Froger Petit amphi</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h00-15h : groupe 4 15h05-16h05 : groupe 5 16h10-17h10 : groupe 6 1er cours le 22/09/23 NE2 salle séminaire 1</p>

Emploi du temps S1/S2 2023/2024
SITUATION CONSTRUIRE plateau R0 Sud

LUNDI 9h30- 12h30	MARDI 11h30 - 13h	MERCREDI 9h30 - 12 h30	JEUDI	VENDREDI
<p>UE 1 Construire : suivi de projets individuel Stéphane Thidet Claire-Jeanne Jézequel (tous les 15 jours) 1er cours le 25/09/2023 plateau R0 Sud</p>	<p>UE 2 Histoire et théorie de l'art 11h30-13h Séminaire histoire de l'art Véronique Giroud 1er cours le 19/09/23 NE2 petit amphi</p>	<p>UE 1 Initiations techniques S. Corbet S. Muller S. Landre NO0 pôle construire</p>		
14h– 20h	14 h - 18h	14 h - 18h	14 h - 18h	14h-17h10
<p>UE 1 Construire : Suivi de projets individuel Claire-Jeanne Jézequel et Stéphane Thidet (tous les 15 jours) plateau R0 Sud</p> <p>UE 4 Ateliers transversaux Séminaire et atelier son 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023 Christophe Atabékian amphi</p>	<p>UE 2 Atelier d'écriture et de méthodologie Véronique Giroud Bibliothèque</p> <p>Suivi individuel du travail en atelier Dominique Tisserandet Claire-Jeanne Jézequel (tous les 15 jours) plateau R0 Sud</p>	<p>UE 1 Construire Suivi individuel du travail en atelier Dominique Tisserandet Stéphane Thidet,(tous les 15 jours) plateau R0 Sud</p> <p>UE 4 Ateliers transversaux Suivi de projets lié à l'écriture T. Froger sur rdv 14h-18h</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h-15h : groupe 1 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 1er cours le 21/09/23 NE2 salle séminaire 1</p> <p>UE5 Ateliers transversaux Laboratoire d'écritures créatives (sur inscription) une semaine sur 2 1er cours le 21/09/2023 T. Froger Petit amphi</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h00-15h : groupe 4 15h05-16h05 : groupe 5 16h10-17h10 : groupe 6 1er cours le 22/09/23 NE2 salle séminaire 1</p>

Emploi du temps S1/S2 2023/2024

SITUATION IMAGE plateaux R+2 NO , ateliers photo et vidéo R+1 NO

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
10h30 - 12h30	9 h30 - 12h30	9 h 30 - 12 h30		9h-13h
<p>UE 2 Histoire et théorie de l'art Séminaire histoire de l'art Véronique Terrier-Hermann 1er cours le 25/09/2023 puis les 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023 NE2 petit amphi</p>	<p>UE1 Image photo Daphné Boussion Xavier Navatte R+1 NO atelier photo</p>	<p>UE 1 Images Formation vidéo Marek Walcerz R+1 NO atelier vidéo</p> <p>Théodora Barat plateaux R+2 NO</p>		<p>UE 1 Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 / 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 1</p>
14h - 20h	14 h - 18h	14 h - 18 h	14 h - 18h	14h-17h10
<p>UE 2 Atelier d'écriture et de méthodologie tous les 15 jours 14h-18h 11er cours le 25/09/2023 puis les 2 et 23 oct, 6 et 13 nov, 4 et 11 déc 2023 Véronique Terrier-Hermann Salle bibliothèque</p> <p>UE1 Image 14h-18h Christophe Atabékian plateaux R+2 NO</p> <p>UE 4 Ateliers transversaux Séminaire et atelier son 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023 Christophe Atabékian amphi</p>	<p>UE 1 Image photo Daphné Boussion Xavier Navatte R+1 NO atelier photo</p>	<p>UE 1 Image Théodora Barat plateaux R+2 NO</p> <p>UE 4 Ateliers transversaux Suivi de projets lié à l'écriture T. Froger sur rdv 14h-18h</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h-15h : groupe 1 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 1er cours le 21/09/23 NE2 salle séminaire 1</p> <p>UE5 Ateliers transversaux Laboratoire d'écritures créatives (sur inscription)</p> <p>une semaine sur 2 1er cours le 21/09/2023 T. Froger Petit amphi</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h00-15h : groupe 4 15h05-16h05 : groupe 5 16h10-17h10 : groupe 6 1er cours le 22/09/23 NE2 salle séminaire 1</p>

Emploi du temps S1/S2 2023/2024

Situation scènes _ plateau scènes R+1 Nord et plateau R+2 Nord

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
		9 h30 - 18 h	9h30-12h30	9h30-12h
		UE 1 scènes Daniel Perrier R+1 Nord plateau scènes	UE 1 scènes Georgia Nelson R+1 Nord plateau scènes	UE 2 Histoire et théorie de l'art Séminaire histoire de l'art 9h-10h30 1er cours le 22/09/2023 Anaïs Rolez cours en distanciel Atelier d'écriture 10h30-12h 1er cours le 22/09/2023 Anaïs Rolez cours en distanciel
18h - 20h		14 h - 18 h	14 h - 18h	14h-17h10
UE 4 Ateliers transversaux Séminaire et atelier son 18h-20h tous les 15 jours 1er cours le 2/10/2023 Christophe Atabékian Amphi		UE 1 scènes Daniel Perrier R+1 Nord plateau scènes	UE 1 scènes Georgia Nelson R+1 Nord plateau scènes	UE 2 Anglais Ian Nicholson 14h00-15h : groupe 4 15h05-16h05 : groupe 5 16h10-17h10 : groupe 6 1er cours le 22/09/23 NE2 salle séminaire 1