

Catalogue de cours 2019 - 2020

L2

Organisation pédagogique

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.

Les unités d'enseignements proposées en L2 sont les suivantes :

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

- Situations Peinture, Image, Construire et DAM (Diffusion, Art, Multiple), Atelier nouvelles scènes
- Bilan du travail plastique et théorique
- Dessin d'observation et perspectives, palette graphique, dessin (1 cours de dessin au choix par semestre)

Au cours de sa L2, l'étudiant doit effectuer deux Situations sur les quatre proposées, soit une par semestre ou l'atelier nouvelles scènes.

▶ UE 2 : Histoire, théorie des arts et langues étrangères

- Séminaire d'histoire et théorie des arts dans le cadre de la Situation ou programmation de l'atelier nouvelles scènes
- Atelier d'écriture et de méthodologie
- Anglais

▶ UE 3 : Stage / Métiers de l'art

▶ UE 4 : Mobilité

▶ UE 5 : Ateliers transversaux optionnels

Évaluation et commission de fin de semestre

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 (S4) 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 25 février 2020 et le rattrapage des crédits du semestre 6 se déroulera le 3 juin 2020.

L'ensemble de l'équipe pédagogique de chaque situation évalue en collégialité les étudiants. Une commission d'harmonisation se déroule à la fin de chaque semestre. La commission L2 est composée de l'ensemble des enseignants de L2 et des responsables des pôles techniques. La présence des enseignants est obligatoire. Cependant, les enseignants ne pouvant exceptionnellement y assister, pourront 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 le directeur sur proposition de la commission de fin de semestre.

Rôle de la commission de fin de semestre :

- harmoniser et valider l'obtention des crédits à la fin de chaque semestre.
- 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 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.

Équipe pédagogique

Fabrice AZZOLIN, enseignant, artiste
Luc BARBIER, enseignant designer graphique,
scénographe
Damien CADIO, enseignant, artiste
Jacques DENIGOT, artiste
Marc GUERINI, enseignant, auteur-réalisateur
Véronique GIROUD, enseignante, historienne de l'art
Claire-Jeanne JEZEQUEL, enseignante, artiste
Olivier JONCOUR, enseignant, infographiste
Brigitte LEROY-BOURMAUD, enseignante, artiste
Claire MAUGEAIS, enseignante, artiste
Xavier NAVATTE, enseignant, artiste
Georgia NELSON, enseignante, artiste
Ian NICHOLSON, professeur d'anglais
Cécile PARIS, enseignante, artiste
Daniel PERRIER, enseignant, artiste
Bruno PERSAT, enseignant, artiste
Bernard PLANTIVE, enseignant, artiste
Anais ROLEZ, enseignante, historienne de l'art
Ida SOULARD, 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

Marek WALCERZ, technicien, atelier vidéo
Marc DIEULANGARD, technicien, photographie
Alexandre MAIRET, ingénieur, informatique
Nicolas RAMBAUD, ingénieur métal, volume
Céline HUNEAU, technicienne bois, volume
Sabine CORBET-LEROY, technicienne, moulage
Benoît PASCAUD, ingénieur, sérigraphie, lithographie
Daphné BOUSSION, technicienne pré-presse et PAO
Jérôme CHARDON, technicien, sérigraphie, lithographie
Simon MÜLLER, maître verrier

La bibliothèque

Gaël ROPARS, conservateur

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
- Participe aux réunions de coordination
- 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.

Unité d'enseignement 1

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

Lundi 14h-17h et 17h-21h (radio) tous les 15 jours

Mardi 9h30 – 12h30 et 14h-18h

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

SITUATION DAM (Diffusion Art Multiple)

Équipe pédagogique :

Cécile PARIS, coordinatrice, Claire MAUGEAIS, Bruno PERSAT, Benoît PASCAUD, Jérôme CHARDON, Daphné BOUSSION

Objectifs et problématique :

Ce parcours se concentre sur les questions liées à la diffusion de l'art aujourd'hui tenant compte de l'aspect souvent multiple des productions.

Il est lié à de nombreux moyens de création : le print (sérigraphie, litho, gravure ...) la vidéo, la photographie, le texte, le web ...

DAM édite une revue papier, des multiples pour la boutique, des événements, des dessins et une radio.

Lundi

9h30 - 12h30

Bruno Persat tous les 15 jours

Lundi

14h - 21h

Cécile Paris (tous les 15 jours) en alternance avec Bruno Persat

Radio DAM est en train de s'inventer, le matériel réuni dans le studio radio permet de travailler à une radio relayée sur le site web de l'école.

Cette radio est un outil que les étudiants gèrent et certains d'entre eux sont déjà engagés et prêts à travailler avec les nouveaux étudiants de DAM intéressés

La radio cette année va se structurer et s'organiser pour nommer des producteurs par catégorie d'émission afin d'enregistrer des émissions musicales même en live, des textes lus, interviews, créations sonores

La revue

Les lundis en alternance avec la radio

Bruno Persat propose aux étudiants de Dam de s'associer au projet de revue mené avec les étudiants en Master

Mardi

9h30-12h30 et 14h- 18h (en demi groupe)

Claire Maugeais

Carte Postale

L'accent sera mis, dans un premier temps, sur la mise en place du projet, avec la production de dessins dans tous ces états. Ensuite chacun devra produire un multiple adapté à ces recherches. Pour "Carte Postale", le cours se focalisera sur le côté de la carte qui porte l'illustration ou la photographie comme outil de propagande.

C'est-à-dire, une image ou autre, conçu pour appuyer certaines idées.

Le cours est un atelier productif et expérimental qui impose des formes de diffusion concrète.

Mercredi

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

Cécile Paris

Édition de cartes postales, ce qui revient à analyser les aspects historiques, sociologiques, artistiques pour prendre en compte les éléments constitutifs des cartes postales, textes, images, dessins, sons...

Nous nous déplacerons vers un site de production FABLAB, pour un workshop de 4 jours, pour y découvrir de nouveaux moyens de production en utilisant prioritairement des logiciels open source...

Découvrir et connaître les modes de production des cartes postales, offset, sérigraphie, chercher des modes d'échange et d'envoi, les inventer collectivement.

Au second semestre nous garderons les mêmes questions, nous serons associés à l'école nationale supérieure d'architecture et nous tenterons de nous appuyer sur un sujet lié à l'architecture, constructions, chantiers, paysage ... pour travailler à cette nouvelle série de carte postale.

Séminaire histoire de l'art et atelier écriture et de méthodologie : calendrier et programme communiqués ultérieurement

Nature des travaux demandés :

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

Vos ateliers d'un point de vue pratique (hygiène, sécurité, environnement, entretien des espaces)

- Attribution des crédits d'atelier :

La situation DAM, Diffusion/Art/ Multiple, est par nature hybride, elle permet aux étudiants de se confronter à des domaines et des pratiques variés, dessin, image, son, gravure, livre et bien d'autres formes et supports orientés vers la diffusion et le multiple. Aujourd'hui il est difficile de nier l'impact de l'atelier d'artiste sur les œuvres et les idées produites.

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 de votre travail artistique au regard des moyens et des méthodes de production qui seront les vôtres.

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

Nombre de crédits / S3 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 4 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 2 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Nombre de crédits / S4 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 4 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Lundi 9h30-12h30 et 14h-18h tous les 15 jours
Mardi 10h30 – 12h et 14h – 18h

SITUATION CONSTRUIRE

Équipe pédagogique :

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

Enjeux et problématique :

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

10h30 - 12h

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

Recherche et expérimentation

Dessins et écritures, collectages, appropriations et détournements.

Comment articuler la mise en place d'une pratique plastique et ce que des autres - de leurs œuvres, pratiques, expériences, pensées et écrits - on peut *retenir*. La pratique du dessin, l'écriture, l'invention et la construction d'atlas, la mise en place de « cahiers de recherche »

où pratiquer le collectage, l'appropriation, le « montage », le collage et le détournement sont les moyens et les méthodes inventés par chacun pour commencer à « établir » un terrain de « recherche » et d'expérimentation.

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

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 jeux 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.

Nombre de crédits / S3 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 4 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 2 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Nombre de crédits / S4 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 4 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Lundi 11h – 12h30 (3 lundis sur 4)
Lundi 14h-18h30 (3 lundis sur 4)
Mardi 9h30 – 12h30 et 14h –18h
Mercredi 9h30 – 12h30 et 14h –18h

SITUATION IMAGE

Équipe pédagogique :

Véronique TERRIER-HERMANN, coordinatrice
Marc GUERINI, Xavier NAVATTE,
Marc DIEULANGARD, Alexandre MAIRET, Marek WALCERZ, Daphné BOUSSION

Objectifs et problématique :

L'enseignement de la Situation Image est basé sur les pratiques conjointes des images fixes et des images mouvement, ainsi que leurs articulations réciproques.

Les images dans leur production, diffusion et circulation sont envisagées au 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.

Pour l'année 2019-2020, chaque semestre s'articule autour de l'axe : « Les images qui parlent ».

Des images qui parlent

Tout comme les images en général, la photographie et le cinéma ont quelque chose à nous dire. Certes, elles peuvent parler d'elles-mêmes, nous raconter une histoire, faire écho à la littérature, se tenir devant le temps, nous faire rêver ou nous informer. Elles peuvent aussi parler par elles-mêmes, ou en regard d'un titre, d'une légende, d'un texte sous toutes ses formes. Ainsi, une image seule, une image-texte, un photo roman, un document multimédia, une vidéo-texte, un film parlant, etc. sont autant de modes de faire parler les images, ou de construire des images qui parlent...

En commun à l'ensemble de la situation Image, nous nous concentrerons sur ce pouvoir de langage, que nous aborderons à travers un ensemble d'œuvres et d'images tirées de notre culture visuelle et notre histoire de l'art.

Lundi

11h-12h30 (3 lundis sur 4)

Atelier d'écriture et de méthodologie groupe 1
(Voir détail dans l'UE 2)
Véronique Terrier-Hermann

Lundi 14h-16h (3 lundis sur 4)

Séminaire image histoire et théorie de l'art
(Voir détail dans l'UE 2)
Véronique Terrier-Hermann

Lundi 16h30-18h (3 lundis sur 4)

Atelier d'écriture et de méthodologie, groupe 2
Véronique Terrier-Hermann
(Voir détail dans l'UE 2)

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

Focus Image fixe

Xavier Navatte, Marc Dieulangard et Daphné Bousson.

Matin : formation technique pour les étudiants ayant choisi le groupe photo, avec Marc Dieulangard.

L'autre groupe est soit avec Xavier Navatte sur le plateau, soit en atelier spécifique.

Après-midi : tout le groupe est avec Xavier Navatte (présentations collectives, suivi de projets, etc.), avec la collaboration ponctuelle de Daphné Bousson.

Mercredi 9h30-12h30

Focus Image mouvement
Marc Guerini et Marek Walcerz.

Matin : formation technique pour les étudiants ayant choisi le groupe vidéo, avec Marek Walcerz.

L'autre groupe est soit sur le plateau, soit en atelier spécifique, avec Marc Guerini.

Après-midi : tout le groupe est avec Marc Guerini (présentations collectives ou en demi-groupe, suivi de projets, etc.)

Nature des travaux demandés :

Ensemble de projets ou travaux plastiques.

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

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).

Calendrier prévisionnel :

A noter que les deux premières semaines sont dévolues à deux Focus, Image mouvement puis Image fixe.

Durant ces deux premières semaines de Focus seront menés des initiations techniques, des ateliers de « prise en main » des outils, des minis workshops, organisés par l'ensemble de l'équipe pédagogique (du lundi 23 au mercredi 25 septembre, puis du lundi 30 sept. au mercredi 2 octobre).

A suivre le lundi 7 octobre en matinée 1er bilan et choix du groupe de formation technique (photo ou vidéo).

N.B. : Formations techniques en image fixe ou image mouvement au choix.

Rappel :

Il est néanmoins demandé aux étudiants de suivre tous les enseignements en image fixe et image mouvement durant le semestre (seules les formations techniques sont sur choix des étudiants, et donc en demi-groupe), dans la mesure où cette articulation et cette porosité participent à la Situation Image.

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, 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, basé sur l'investissement, les rendus de chacun des travaux demandés par les enseignants et les présentations régulières des essais et des productions à l'équipe pédagogique. Une rencontre collective ponctuera le semestre.
- Investissement, travail de recherche autour des projets, habilité à rendre compte d'un contexte référent aux productions des étudiants.
- 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.

Nombre de crédits / S3 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 4 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 2 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Nombre de crédits / S4 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 4 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Mardi 9h30 – 12h30 et 14h – 18h
Mercredi 9h30-11h et 14h – 18h

SITUATION PEINTURE

Équipe pédagogique :

Damien CADIO, coordinateur.

Bernard PLANTIVE , Xavier VERT, Céline HUNEAU, Benoit PASCAUD et Jérôme CHARDON.

Enjeux 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.

Objectifs :

Articulé autour de projets des étudiants, de leurs réponses aux axes de travail thématiques 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.

Un espace

- Plateau dédié
- Accueillir les étudiants inscrits en situation peinture, ainsi que les étudiants de L3 ou de Master qui le souhaitent et qui ont une quelconque pratique de la peinture
- L'aménagement de l'espace est spécifiquement dessiné : rack de rangement, surfaces de cimaises conséquentes, organisation rationnelle et équitable des espaces de travail individuel, réflexion ouverte sur la particularité des « open- spaces » aux beaux-arts, réflexion avec des étudiants en architecture...
- Traitement et recyclage des déchets chimiques en relation avec Benoit Pascaud et Jérôme Chardon, armoire de stockage dédiée aux produits à risques, mutualisation des différentes chimies (médiums, diluants, primaires, supports, ...), sensibilisation aux risques liés à l'utilisation des solvants et médiums.

Des techniques

- Enseignement des techniques élémentaires de la peinture, des savoir-faire spécifiques au médium. L'huile, l'aquarelle, l'encaustique, la teinture, le marouflage, l'estompe, le batik, la fresque... des ateliers pratiques sont proposés en fonction des besoins, des envies et des curiosités
- Des notions immatérielles sont abordées collectivement ; le musée des beaux arts est notre support pédagogiques : couleur / composition / surface / texture / espace / lumière / narration / matérialité - immatérialité / le sujet et sa représentation...
- Explorer et expérimenter les supports, les gestes, les outils, les médiums, les mélanges. Les règles à respecter, et comment les transgresser
- La peinture sans pinceaux, sans support, sans peinture
- Approfondir les échanges avec la base sérigraphie

Des enjeux

- L'espace peinture est un lieu dédié à la découverte et l'approfondissement de la pratique picturale dans l'ensemble des faits et des formes les plus divers. 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 classiques.
- Peindre des images : de l'atlas au sujet
- la peinture étendue / le contraire de la peinture / l'anti peinture / la peinture phénoménologique...
- Expérience, recherche, œuvre
- Etude et analyse des grandes expositions de peintures et des collections emblématiques
- Vitalité de la peinture contemporaine

Des outils

- Formalisation d'un cahier de recherche, en écho avec la situation construire
- Cours spécifique sur la peinture sans peinture... une approche video, photo, performée, lorsque la peinture coule sur ses frontières... -

Bibliographie : mise à disposition en bibliothèque d'une sélection d'ouvrages - partage des différentes sources pertinentes d'informations disponibles en ligne

Séances de travail collectif

- Les présentations généalogiques : les étudiants sont régulièrement invités à nous proposer un diashow de peintres choisis, sous la forme d'une présentation visuelle simple et rapide
- Le Disputatio : la confrontation discursive, la discussion esthétique, la polémique

Un mur du plateau est dédié à l'usage pluriel : pour les projet de grands formats, pour les besoins spécifiques et ponctuels, mais aussi et surtout pour des séances d'accrochage et de critique. Un invité est proposé à une discussion autour d'un accrochage collectif : un acteur du monde de l'art, un enseignant de l'école, des étudiants de master, des inconnus... un déjeuner d'atelier permet de poursuivre la rencontre de façon décomplexée. L'invité ne vient pas les mains vides et est prié de ramener «quelque chose»

- Présence internet : Création d'un Tumblr ou d'un compte Instagram... montrer la recherche / montrer les travaux d'étudiants les plus aboutis et les expérimentations les plus exaltantes
- Des projets éphémères

Mardi

9h30 – 12h30

Damien Cadio
Bernard Plantive

14h-18h

Damien Cadio
Bernard Plantive

Mercredi

9h30-11h

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

14h-15h30 groupe 1 / 15h30-17h groupe 2

Atelier d'écriture et de méthodologie
Xavier Vert

14h-18h

Damien Cadio en alternance avec Xavier Vert

Modalités d'évaluation :

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

de recherche et présentation orale.**Nombre de crédits / S3 : 20**

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 4 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 2 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Nombre de crédits / S4 : 20

- cours : 5 crédits,
- production : 5 crédits,
- travail en atelier : 2 crédits,
- recherches et expérimentations personnelles : 4 crédits
- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Mercredi et jeudi tous les 15 jours

ATELIER NOUVELLES SCENES

Enseignants : Georgia NELSON, Daniel PERRIER
Radio DAM

Eux : – « Que faisons-nous ? »

Nous : – « Beaucoup de choses, des choses diverses, oui !

Des chantiers et des formes, des expériences, des ratages, des réussites aussi, beaucoup, oui !
Regardez, appréciez ! voyons voir...

Est-ce bien ainsi ? »

Choeur : – « Des retours ! Des retours ! De la critique ! De la critique, c'est cela ! Disputons-nous !

Nous-nous exposons à votre avis, mais plus encore à vos regards pour savoir qui nous sommes dans notre art, dans notre projet ! Oui ! C'est cela ! »

La lumière se fond au noir, au blanc, au rose, au pourpre, à l'azur..., le rideau se lève. — Un café ? — Un cabaret ? — Une fête d'opinions ?

Un temps.

Elles et ils entrent en scène. Le projet commence...

Objectifs et problématiques

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

Il étend ses domaines de compétences, d'études et d'expérimentations aux médiums et pratiques usuels des arts visuels.

« Nouvelle Scène(s)– cabaret d'artistes » n'a pas de but et conséquence autres que de penser, discuter, expérimenter et produire des performances de tout ordre, en revisitant les formes historiques et fécondes du cabaret.

« Nouvelle Scène(s)– cabaret d'artistes » se donne à voir dans des actions publiques en divers lieux – Nantes, Paris, Bourges, Nice (France), Suncheon (Corée du sud), Whistable, Folkestone (UK), New York City, Marfa (USA)...

Les recherches s'inventent à travers un travail individuel et collectif mené sur la durée d'un ou deux semestres.

« Nouvelle Scène(s)– cabaret d'artistes » procède à des invitations et rencontres ponctuelles avec des artistes et penseurs.

Semestre 1 :Atelier recherches et expérimentations

Dans l'espace du plateau-atelier, le travail est un temps particulier et régulier de mise en commun des pratiques et recherches.

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

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

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

L'accompagnement théorique et critique procède d'une démarche volontariste des étudiants qui se référeront à un ensemble de conférences et rencontres publiques proposées par des institutions partenaires (T.U., Université de Nantes, Honolulu, Le 783, CND, etc.).

Une liste et date de cette offre sera communiquée aux étudiants.

Semestre 2 : Atelier Cabaret d'artistes

Sous l'intitulé « Café de la gare », nous mettons en expérience la création d'une forme collective, plurielle, ouverte et cabaret. Il s'agit d'interroger du point de vue de l'artiste plasticien ce qu'est cet espace si particulier d'une scène et les formes d'un projet performatif qu'elle peut accueillir.

Le cabaret se donne en représentation dans des lieux partenaires.

Contexte

En 2016, Georgia Nelson, Daniel Perrier et cinq étudiants des Beaux-arts de Nantes – l'école participent au « Off » de la Biennale Whistable sous la forme d'un workshop quotidien performatif, expérimental et live.

Curieux du travail et du projet pédagogique que nous menons, l'équipe de la Biennale nous invite dans le « In » pour l'édition 2018.

Nous y retournons avec le projet d'une relecture et réécriture collective de la performance « Elle, Elle et Elle aussi » conçue par Georgia Nelson en 2016.

Se met alors en place une première forme cabaret qu'aujourd'hui nous souhaitons développer en d'autres propos et d'autres contextes.

Inscription Temps de travail

« Nouvelle Scène(s)– un cabaret d'artiste » est ouvert à tous les étudiants de Licence qui voudront s'engager sur un semestre (11 semaines : atelier recherches) ou une année complète (22 semaines : atelier recherches et atelier Cabaret).

L'accueil des étudiants Master est ponctuel et dédié au suivi des projets personnels développés dans les contextes des Parcours.

L'atelier est opérationnel les mercredis et jeudis tous les quinze jours.

Le plateau d'expérimentation est en accès libre tous les jours de la semaine sur réservation auprès de la scolarité.

Bibliographie Filmographie Lieux ressources

Ubu Web <http://www.ubu.com/>

Portail de la Danse

Honolulu

Théâtre Universitaire de Nantes_TU

Le Lieu Unique_LU

Théâtre le Grand T

Le 104

Open School Art (UK)

Centre National Danse Contemporaine_cndc, Pantin

Nombre de crédits / S3 : 20

– cours : 5 crédits,

– production : 5 crédits,

– travail en atelier : 4 crédits,

- recherches et expérimentations personnelles : 2 crédits

- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Projet scénique et collectif_semestre 2

Nombre de crédits / S4 : 20

– cours : 5 crédits,

– production : 5 crédits,

– travail en atelier : 2 crédits,

- recherches et expérimentations personnelles : 4 crédits

- Bilan du travail plastique et théorique : 4 crédits

Lieux : Plateau scènes, lieux extérieurs

Unité d'enseignement 1

Cours de dessin

Lundi : 13h30-18h30

Dessin d'observation / perspectives / Modèle vivant

Équipe pédagogique : Brigitte LEROY-BOURMAUD
Benoît PASCAUD

Objectifs et problématique :

Expérimenter le dessin, mise en forme d'un projet.

Si le dessin sert aux diverses opérations de conception dans toutes les disciplines traitant de la construction et de la représentation dans l'espace, il sert également à communiquer les résultats des projets ; et le mode visuel qu'il entraîne, n'est pas à lui seul la méthode du projet. Au-delà donc de ces modes de représentation, s'offre à nous le dessin malgré nous, laissant énoncer d'autres perspectives.

Outre les techniques de représentation (ou recettes), elles ne doivent pas occulter le rôle essentiel du sujet et de ses choix personnels, dessiner c'est aussi montrer comment un objet peut être vu.

« Dessiner est une manière de penser » (Eric DIETMAN), et « comme un processus de découverte ». (Tony CRAGG).

Pédagogie : Les caractéristiques des modes de représentations graphiques de /dans l'espace.

Le début du cours sera consacré au dessin présentation des modes de représentations dans l'espace sur les différents types de perspectives. Des thèmes de recherches viendront en supplément des choix personnels et devront être explorés par tous.

La production et les recherches pour cette première partie du cours se feront en atelier ou à l'extérieur. Un accrochage de la production se fera tous les 15 jours.

Projet : Dans tous paysages urbains, sites naturels, publics ou privés, les éléments qui les composent, suggèrent ou suscitent un parcours, des parcours. La vision de chacun change comme peuvent se modifier ces paysages par des apports d'aménagements multiples ainsi que dans la diversité de la production d'images et de textes proposés.

L'autre travail de recherche fera donc appel à un choix de « lieu », d'un espace public ou privé, il en sera le point de départ du projet. Il s'agira de questionner son identité, ses composants, ses statuts, et les possibles afin de les nommer. Ce travail se fera à l'aide de prises de notes, de dessins, photographies, vidéos, son. Il pourra être accompagné de recherches historiques et de références associées.

Les discussions permettront d'en dégager les points de vue et d'en déterminer leurs sources.

Enfin dans la reconnaissance de ce qu'ils peuvent évoquer, le prolongement qui leur sera donné constituera le projet. Il pourra s'incarner tant sous la forme de dessin, photo, peinture, volume, vidéo...

Critères d'évaluation :

Contrôle continu

Contrôle d'assiduité

Présentation d'un projet en fin de semestre

Nombre de crédits S3 : 2

Nombre de crédits S4 : 2

Étudiants : sur inscription

Lieux : SO2 salle 8

Vendredi : 9h30- 11h (groupe 1) 11h-12h30 (groupe 2)

Digital Painting
Dessin numérique

Enseignant : Olivier JONCOUR

Intitulé du cours : Digital drawing/painting

Objectifs et problématique :

Axé sur l'étude du logiciel "Natural Media" Corel Painter, associé à l'utilisation d'une tablette graphique Wacom, ce cours questionne la multiplicité des approches contemporaines du dessin, et invite l'étudiant à développer un travail de réflexion autonome, associé à une investigation pratique, sorte de fonction imaginant du réel.

Associant une surface plane active de faible épaisseur et un outil destiné à la main de l'utilisateur, en général un stylet, offre la gestion de différents paramètres tels la pression sur la pointe du stylet, l'inclinaison, la rotation, l'accroche, ou d'autres paramètres indispensables en dessin.

D'autres logiciels comme Photoshop, Sketchbook, Procreate seront abordés ainsi que les développements récents des outils associés comme par exemple l'ipad Pro et l'Apple pen.

Image, ce mot peut définir plusieurs choses : une véritable image, c'est-à-dire la photographie ou la reproduction artistique d'une certaine réalité, mais aussi l'interprétation d'un réel qui nous est invisible, comme dans le cas d'une galaxie lointaine ou de l'infiniment petit, ou de la plupart des clichés du cerveau. Certaines images ne sont que des interprétations, quelquefois électroniques, d'une réalité. Toute image que nous recevons est le fruit d'un compromis entre une certaine forme de réalité et les possibilités que nous avons de la voir : l'atome du soleil parle à l'atome de notre œil le langage de la lumière. Il existe d'autres manières de voir, mais nous ne voyons qu'à ce niveau-là : nucléaire.

En science, il existe des images que l'œil ne peut pas voir. Voilà tout de même le paradoxe absolu : l'image que nous ne pouvons pas voir... Une image ne peut jamais dire tout l'objet, voilà pourquoi les Iconoclastes détruisaient celle de Dieu. « Ceci n'est pas une pipe », écrivait Magritte... De la même façon une galaxie photographiée n'est pas une galaxie. Avec les images, non seulement il y a danger, mais il y a certitude d'imposture.

Bibliographie :

- *Écrit à la main, la lettre manuscrite à l'ère du numérique*, Steven Heller et Mirko Llic, Thames et Hudson
- *Le Cahier dessiné*, N°1 à N°7, Buchet - Chastel, diffusion Seuil.
- *Technique du dessin*, Jean Rudel, Que Sais-je N°1735, PUF

Critères d'évaluation :

Présence, participation et production.

Nombre de crédits/ S3 : 2

Nombre de crédits S4 : 2

Étudiants : 12 étudiants maximum sur inscription

Lieu : NE1 salle informatique 2

Jeudi 16h-18h : groupe 1 / 18h30-20h30 : groupe 2

Enseignant : Fabrice AZZOLIN

Intitulé du cours : « Images de pensée »

Objectifs et problématique :

En quatrième de couverture de l'ouvrage Images de Pensée de Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zanartu, Éditions Réunion des Musées Nationaux, 2011, nous pouvons lire :

« Sur un cahier, sur un brouillon, en marge d'une lettre, sur une nappe en papier, voici des dessins esquissés, des schémas maladroits ou des tracés minutieux, qui tous traduisent l'essentiel : une pensée en train de naître, un surgissement qui contient déjà tout un univers spirituel.

Darwin, Freud, Descartes, Goethe, Klee, Nabokov, parmi d'autres, ont laissé ces « images de pensée » témoignant d'une réflexion en marche, d'une parole encore informulée mais intensément présente. »

En observant attentivement ces images, nous pouvons constater que la pratique graphique est reliée à celle de la pensée, et que cette dernière se traduit non seulement par le dessin ou la couleur, mais aussi en mots, en symboles ou en diagrammes : le dessin et l'écriture coexistent sur la même page.

Le cours de dessin « Images de Pensée » vous propose un aller-retour entre la pratique intuitive du dessin et celle de la pensée qui s'exprime par le langage.

De l'écriture à la lecture, de l'écoute d'un texte à la retranscription graphique de ce que ce texte nous suggère, de ce qu'il fait naître en nous comme images mentales, l'enjeu est de pouvoir trouver des transpositions, de jeter des ponts entre ces deux modes d'expressions, de façon à ce que, loin de constituer deux domaines de création séparés, ils puissent s'alimenter mutuellement.

En d'autres termes, et pour être simple : que suggère la parole au dessin, et que dicte le dessin à la parole ?

Pour le premier cours, venez avec :

- De quoi dessiner sur des supports , des formats et des outils variés.
- De quoi nous émouvoir, nous passionner, avec des textes choisis.

Des textes à lire, textes qui vous semblent essentiels quant à la vision du monde qu'ils véhiculent. Textes capables de susciter une possible création graphique, et partant de là, des recherches plastiques pouvant s'étendre à d'autres modes d'expression comme la sculpture, la peinture, la vidéo, l'installation, la performance, la musique...

Vous l'aurez compris : le cours de dessin « Images de pensées » se veut interdisciplinaire, ouvert aux étudiants traversant les différentes situations proposées en L1 et L2.

Critères d'évaluation :

Présence, participation et production.

Nombre de crédits/ S3 : 2

Nombre de crédits S4 : 2

Critères d'évaluation :

Présence, participation et production.

Étudiants : sur inscription

Lieu : NE2 salle 2

Vendredi : 14h-17h

Enseignant : Luc BARBIER

Intitulé du cours : Fiction, narrations et autres récits ...

Objectifs et problématique :

Le dessin est un moyen d'expression commun à tous les créateurs et un langage universel présent dans toutes les cultures. Que le dessin existe de façon autonome ou qu'il soit une étape du processus créatif, il est un réel laboratoire de création, étroitement lié à toutes les disciplines et à tous les supports. L'histoire de l'art révèle que le dessin tient aussi bien du geste que de la pensée. Qu'il se caractérise par des taches d'encre sur papier comme chez Henri Michaux ou par une ligne tracée dans l'espace comme chez Felice Varini, le dessin contemporain établit de nouveaux rapports entre le mouvement, l'espace et le temps. Évoquer le dessin serait finalement convoquer l'écriture, tant il est vrai que ces deux vocables sont liés à une étymologie grecque commune - graphein - qui signifie «écrire» et d'où sont issus «graphisme», «graphie», «graphique», et que l'un et l'autre ont cheminé de pair dans le tracé de la ligne et dans l'inscription de signes.

- Usages et réalités du dessin dans l'art contemporain.
- Présentation des artistes-auteurs qui ont mis en perspective la relation texte-image (de William Blake aux Avant-gardes typographiques). Le livre d'artiste (de Mallarmé à Broothaerts, de Spoerri à Boltanski, etc...). Rencontre avec Vanina Andréani, chargée de la diffusion de la collection FRAC des Pays de la Loire.
- Présentation d'ouvrages et de documents évoluant du côté des arts graphiques et plastiques (Bazooka, Emigre, Fuse, Castapiane, Le Cheval sans tête, Dernier Cri, Hey !, Small Press...), diffusion de documentaires (Daniels, Russo, Oppenheim, Wang Du, Kentridge, Alÿs,...).
- Le livre comme espace alternatif. «Graphzines» et revues expérimentales en Europe et aux États-Unis depuis les années 80. Le roman graphique des années 50 à nos jours.
- Nouvelles narrations, le transmedia et la création interactive.

Critères d'évaluation :

Présence, participation et production.

Nombre de crédits/ S 3 : 2

Nombre de crédits S4 : 2

Étudiants : sur inscription

Lieu : NE2 salle 2

Unité d'enseignement 2

Histoire et théories de l'art et langue étrangère

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, Peintures, Construire et DAM) se feront également dans le cadre des Situations.

Dans chaque Situation (Image, Peinture, Construire 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 (1h en demi-groupes) 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.

SITUATION PEINTURE

Enseignant : Xavier VERT

Séminaire histoire de l'art

Mercredi 9h30-11h

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'œuvres 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.

Atelier d'écriture et de méthodologie

Mercredi 14h-15h30 groupe 1 / 15h30-17h groupe 2

Modalités d'évaluation :

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

Nombre de crédits / S3/S4

Séminaire histoire de l'art : 4

Atelier d'écriture et de méthodologie : 2

SITUATION IMAGE

Enseignante : Véronique Terrier-Hermann

Séminaire histoire de l'art

Lundi 14h -16h (3 lundis sur 4)

Intitulé du séminaire : Des images qui parlent, Filmer la parole

Objectifs et problématique :

Dans le cadre de la thématique du semestre, Des images qui parlent, nous nous concentrerons lors de ce séminaire sur les relations entre images filmées et parole. Si la parole au cinéma a une propension toute spécifique à s'ancrer dans l'image, elle est aussi une matière en soi qui, selon comment elle est travaillée, participe de la singularité de la proposition cinématographique. Effectivement, et tout particulièrement dans le contexte actuel de renouvellement des formes et modes opératoires du cinéma dans le champ de l'art contemporain, la parole contribue pleinement à la fabrication des films, et tel un fil narratif, elle participe alors des nouvelles modalités de récits. Enfin, si elle permet de rassembler, d'unifier des éléments épars, des images collectées, empruntées à d'autres histoires, à d'autres regards, elle est aussi un des éléments de remise en cause de l'effet de réel.

Atelier d'écriture et de méthodologie

Lundi 11h-12h30 groupe 1, (3 lundis sur 4)

Lundi 16h30-18h groupe 2, (3 lundis sur 4)

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.

Nombre de crédits / S3/S4

Séminaire histoire de l'art : 4

Atelier d'écriture et de méthodologie : 2

SITUATION DAM (Diffusion, Art, Multiple)

Enseignant :

Séminaire histoire de l'art

Communiqué ultérieurement

Intitulé du séminaire :

Objectifs et problématique :

Atelier d'écriture et de méthodologie

Jour , heure et lieu à déterminer

Modalités d'évaluation

Travail rendu;

Assiduité.

Nombre de crédits / S3/S4

Séminaire histoire de l'art : 4

Atelier d'écriture et de méthodologie : 2

SITUATION CONSTRUIRE

Enseignante : Véronique Giroud

Séminaire histoire de l'art

Mardi 10h30-12h

Intitulé du séminaire : Construire et habiter

Objectifs et problématique :

Le cours porte sur les avant-gardes et les utopies qui leur sont associées, et sur les manières dont les artistes se sont emparés de cet *héritage* complexe. Nous poserons le cadre historique et théorique de ces périodes (horizon d'attente / présentisme). Puis, à l'appui de l'analyse et de la lecture d'œuvres et de textes importants, nous aborderons les enjeux artistiques et politiques que soulèvent ces pratiques par le biais des antagonismes suivants : la cabane / la maison de verre ; la figure de l'homme nouveau / le décoratif ; l'art comme procédé / le caractère destructeur ; habiter en locataire / la serre (l'intérieur) ; le monde sans objet / l'intériorité ; le nombre / le commun.

Atelier d'écriture et de méthodologie / ATLAS

Mardi 14h-17h

Modalités d'évaluation :

Travail rendu;
Assiduité.

Nombre de crédits / S3/S4

Séminaire histoire de l'art : 4

Atelier d'écriture et de méthodologie : 2

Nouvelle Scène(s) – cabaret d'artistes

L'accompagnement théorique et critique procède d'une démarche volontariste des étudiants qui se référeront à un ensemble de conférences et rencontres publiques proposées par des institutions partenaires (T.U., Université de Nantes, Honolulu, Le 783, CND, etc.).

Une liste et date de cette offre sera communiquée aux étudiants.

Présence aux conférences Université permanente le lundi 8h30-10h30 (amphi) **les 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020**

Présence aux présentations des invités de la masterclass le mardi 10h-12h (amphi) **les 8/10, 15/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12*/2019, 14/01 et 21/01/2020.**

Nombre de crédits / S3/S4

Conférences partenaires extérieurs : 4

Atelier d'écriture et de méthodologie : 2

HISTOIRE DE L'ART

Lundi : 8h30-10h30

Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020

Intervenant : Université permanente

Intitulé du cours : L'art du XXème siècle : Être moderne

Objectifs et problématiques :

Partir à la découverte des principaux courants artistiques et artistes de l'entre-deux guerres jusqu'aux années 1960.

Le cours s'articule autour des années 1920-1945 : Les années folles – Le surréalisme de Max Ernst à Joseph Cornell – Construire en béton : autour du Corbusier – L'abstraction au carré : De Stijl, Abstract Création – Les années de l'ordre : Europe, USA.

Puis des années 1945 – 1960 : Effets cinétiques de Vasarely à Morellet – Expressionisme abstrait : autour de Pollock – De Cobra à Fautrier : lyrisme européen -* Pop Art – L'objet roi : Tinguely, Saint Phalle et les autres – Effets chromatiques : de Matisse à Rothko – L'Art Brut et l'empire de la subjectivité.

Lieu : NE1 amphithéâtre

LANGUE ÉTRANGÈRE

Le vendredi

11h10-12h10 : groupe 1

15h05-16h05 : groupe 2

16h10-17h10 : groupe 3

Anglais

Enseignant : Ian NICHOLSON

Objectifs / Évaluation :

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

Les cours ont pour thèmes les événements culturels et artistiques actuels du monde anglo-saxon, les artistes anglophones contemporains, l'actualité et la culture générale plus large pour permettre aux étudiants de tenir une conversation avec un anglophone sur des thèmes variés. 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 groupes de 15 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

Semestre 3 : Devoir à rendre par e-mail avant le 6 décembre. A partir de mots sélectionnés en cours d'anglais lors d'un brainstorming, vous devrez prendre une photo et écrire un texte de 300 mots qui explique le lien entre le mot que vous avez choisi et la photo que vous avez prise.

Semestre 4 : Entretien individuel de 10 minutes. Présentation orale de votre travail plastique en atelier.

Nombre de crédits S3 et S4 : 2

Lieu : NE2 salle 1

Unité d'enseignement 3

Stage / Métiers de l'art

Objectifs et problématique :

Ce module a pour objectif d'offrir aux étudiants la maîtrise des différentes étapes leur permettant de mener à bien un projet d'intervention plastique en partenariat avec une institution.

- Identifier les spécificités et les enjeux de l'institution d'accueil.
- Identifier les différents acteurs, leurs besoins et leur demande.
- Formuler et formaliser un projet d'intervention (problématique, contenu, méthodes, durée, budget...).
- Gérer les contraintes et les logiques des différents partenaires.
- Mettre en place et animer le projet avec les partenaires institutionnels.
- Participer à l'évaluation du projet.

Modalités pédagogiques :

Chacune de ces questions sera traitée d'un point de vue pratique et théorique dans quatre ateliers distincts :

- Atelier 1 " Transmission " centré sur les problématiques du livre et l'art en milieu scolaire.
- Atelier 2 " Exposition 2020 "
- Atelier 3 « Atelier Open School »
- Atelier 4 Médiation / Open Galerie

Les étudiants doivent s'inscrire dans un des 4 ateliers proposés ou effectuer un stage de leur choix d'une durée d'1 mois (154h). Les enseignements pratiques et théoriques donnent lieu à une évaluation. Les étudiants ont le semestre 3, 4 et 5 pour effectuer leur stage ou atelier. Les crédits seront validés au semestre 6.

MÉTIER DE L'ART

Atelier 1

Judi 9h30-12h30 / 14h-17h

« Transmission »

Semestre 3 et Semestre 4

Enseignant : Jacques Denigot

Enjeux et problématique :

- Initier les étudiants à concevoir, préparer et animer des ateliers d'arts visuels dans le cadre de projets destinés à un public particulier
- Identifier les ressources pédagogiques et artistiques à l'œuvre dans ce type de projet
- Repérer les enjeux de l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui
- Rencontrer des professionnels liés aux thèmes de l'activité

Contenus et déroulement :

L'École des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire propose l'atelier Calder aux classes des cycles 1 et 2 des quartiers de la Ville de Nantes.

<https://beauxartsnantes.fr/atelier-calder-pour-les-classes>

Basés sur l'expérimentation et l'approche sensible de la pratique des arts visuels, des projets créatifs sont réalisés avec les classes sur des temps de deux demi-journées ou d'une journée.

Chaque classe expérimente l'un des groupes de projets programmés sur les quatre périodes scolaires de novembre à juin et construits à partir des publications de littérature jeunesse consultables au centre de ressources de l'école des beaux-arts.

Les enfants sont guidés dans une expérience esthétique qui relie les outils, les gestes et les idées, sur le thème du Livre en jeu. Cette expérience contribue à enrichir le langage verbal et non verbal de l'enfant.

Les projets dont les titres sont *Des livres à lire sans fin*, *Jeux de hasards et d'écritures*, *L'étoile des couleurs et le papillon noir*, *Un livre objet à vivre* sont présentés aux enseignants des classes accueillies lors d'une réunion de préparation.

L'accueil des classes est une rencontre qui a pour ambition de rendre visible la création contemporaine auprès des élèves et leur environnement. À travers l'atelier Calder, l'école des beaux-arts s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'enfant en favorisant l'initiation à la pratique artistique pour révéler ou renforcer l'identité personnelle et collective, pour encourager les échanges et valoriser une ouverture au monde artistique.

Les étudiants de l'école des beaux-arts participent à la conception et au déroulement de la journée et sont mis en situation « d'intervenant plasticien » sous la responsabilité de l'enseignant.

Deux programmes constituent l'atelier et se déroulent sur l'un ou l'autre semestre

La THÉORIE se déploie autour de cinq axes de travail :

- 1- Concevoir collectivement le déroulement de projets
- 2- Étudier le fonds littérature jeunesse du centre de ressources
- 3- Connaître les œuvres de la Collection
- 4- Documenter les projets et organiser un document final qui restituera le travail de l'année
- 5- Réfléchir à la question de la transmission et au rôle de l'éducation artistique et culturelle dans l'apprentissage scolaire.

La PRATIQUE se déroule dans le cadre des ateliers Calder : les enfants des classes accueillies sont placés dans des situations d'activités plastiques sous forme d'ateliers tournants pour réaliser les projets avec les étudiants.

Modalités pédagogiques :

- Concevoir collectivement les prolongements de projets annoncés aux enseignants des classes accueillies en s'appuyant sur les orientations plastiques des étudiants, sur une bibliographie issue du centre de ressources et se référer aux œuvres de La Collection en dépôt à l'école des Beaux-Arts.

http://artdelivery.fr/la_collection/web/

- Mettre en situation et préparer les projets pour connaître les outils et les moyens de l'atelier, expérimenter différents modes de transmission des ateliers et définir le rôle de chacun en fonction de ses capacités.

- Réaliser les projets auprès des classes : organiser la salle et les supports d'intervention selon la succession des activités ; animer un ou plusieurs des ateliers du projet ; aider à l'enregistrement des activités ; être attentif aux réponses du public concerné.

- Transmettre ses réflexions et analyses aux autres à travers le compte-rendu de fin de journée afin relater l'évolution des séances et maintenir la dynamique des propositions plastiques des projets.

- Produire un document qui comprend le déroulement des projets, les références iconographiques et artistiques et un commentaire sur les pratiques développées par les étudiants.

- Répondre à un questionnaire qui aidera l'étudiant à évaluer son parcours dans l'atelier.

Théorie :

Les jeudis de 9h30 à 12h30 auquel s'ajoute le travail personnel

Pratique :

5 à 6 journées auprès des classes

Les jeudis et certains vendredis à partir de 8h45

5 à 6 séances de mise en situation et de préparation : les jeudis de 14h00 à 17h00

Un calendrier est établi pour chacun dès le début du semestre

Sur inscription

Lieu : atelier Munari au rez-de-chaussée de l'établissement

Atelier 2

Judi 9h30-12h30 / 14h-18h

Exposition Chomo Galerie RDC Nantes Mai 2020 Semestre 3 et 4

Enseignants : Fabrice Azzolin en collaboration avec Luc Barbier

Contenu et déroulement :

La galerie d'art LE REZ-DE-CHAUSSÉE située 7, rue Pélisson à Nantes, propose à l'association des AMIS DE CHOMO d'accueillir au mois de mai 2020 une exposition consacrée à l'artiste singulier Robert Chomeaux, dit Chomo, pour mieux le faire connaître au public nantais.

La galerie RDC organise des expositions, des résidences d'artistes ; c'est un lieu de vie et d'échanges, de concerts, de conférences et de rencontres artistiques.

L'association des Amis de Chomo créée en 2015 par Laurent Danchin a pour vocation de faire connaître l'œuvre et le personnage de Chomo ainsi que de sauvegarder le « Village pré-ludien », ensemble de constructions remarquables dont il est l'auteur, et d'y organiser événements artistiques, débats, rencontres, concerts et expositions.

Qui était Chomo ? Robert Chomeaux, dit Chomo, est né à Berlaimont le 28 janvier 1907 et mort à Achères-la-Forêt dans la forêt de fontainebleau, le 19 juin 1999. Il a raflé tous les premiers prix de l'école des Beaux Arts de Valenciennes. Après une seule et remarquable exposition de ses « bois brûlés » à la galerie Jean Camion à Paris en 1962, où étaient présent Picasso, Henri Michaux, Jean Cocteau et autres personnalités célèbres, il a décidé, plutôt que de suivre une trajectoire classique, de « se décrocher de l'académisme », résolu à poursuivre une création artistique en ermite et en rupture radicale avec le marché de l'art.

Laurent Danchin, spécialiste de l'art brut et singulier, l'a bien connu et soutenu, notamment en allant chercher avec lui dans les décharges publiques des rebuts et des matériaux de récupération avec lesquels Chomo a réalisé plus de mille cinq cents sculptures et peintures dans le plus grand dénuement. Connu à Achères-la-forêt comme « le fou de la forêt », mais aussi comme un apiculteur et un écologiste avant l'heure, Chomo a fait de la propriété familiale, qui, initialement, devait être une résidence d'été pour sa femme et ses enfants, un univers foisonnant dont les photographies d'époque révèlent une singularité et une puissance de création hors normes.

Chomo pensait qu'un artiste se devait d'être tout à la fois sculpteur, peintre, dessinateur, poète, musicien et de pouvoir construire sa propre maison. Il a également inventé une écriture phonétique reconnaissable entre toutes.

L'atelier des métiers de l'art : Chomo, mai 2020 propose :

- Une visite de la galerie RDC, située 7 rue Pélisson à Nantes, en présence de la directrice de la galerie, Marie-Pierre Beillevaire Carron.

-Une visite du village pré-ludien de Chomo à Achères-la-Forêt sur la durée d'un week-end, restant, pour y découvrir les constructions de Chomo, sa personnalité, son mode très particulier d'accueil du public, et les possibilités d'exposition offertes par le lieu.

-L'élaboration et la réalisation d'une exposition de recherches artistiques tous modes d'expression confondus, des étudiants inscrits à cet atelier en synergie et en complémentarité avec l'exposition consacrée à Chomo, prévue en mai 2020 à la galerie RDC à Nantes et, possiblement lors des journées portes ouvertes chez Chomo en juillet 2020. Chomo exerce, encore aujourd'hui, une grande fascination chez les gens qui l'ont bien connu, lorsqu'ils venaient lui rendre visite « le week-end et jours fériés », lui donnaient une obole après avoir bu son vin sauvage, vu ses multiples créations, lu ses aphorismes, essuyé ses remarques sarcastiques mais aussi écouté ses poèmes, sa musique expérimentale mais aussi

ses prophéties dont certaines, pour le meilleur ou pour le pire, ont tendance à se réaliser depuis quelques décennies.

Il n'est pas question d'être ici influencé par Chomo.

Chomo est inimitable. Nous devons nous demander comment les questions brûlantes que cet artiste singulier et marginal a formulées entrent en résonance avec certaines de nos préoccupations, mais également avec les enjeux artistiques et éthiques dont nous sommes héritiers et dépositaires.

Une aventure de l'esprit et de la création qui ne manquera pas de chambouler nos a priori et nos stéréotypes !

Critères d'évaluation :

Créativité et projet artistique - Compréhension de l'espace et intégration de la proposition artistique

Réponse au cahier des charges- Présentation du projet - Présence et participation

Lieux : NE2 salle 2, extérieurs

Atelier 3

Stage atelier Open School :

Stage professionnalisant de 1 mois (soit 154h)

Personnel associé : Alice Albert, responsable de la médiation

Intitulé : Transmission / Atelier Open School

Modalités d'inscription :

Sur inscription. 2 étudiants pour l'année 2019-2020

Objectifs et problématiques :

L'École des Beaux-Arts reçoit des classes d'écoles nantaises dans le cadre de projets d'éducation artistique et culturelle. Elle privilégie chez l'enfant le développement et l'expression de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. L'atelier Open School accueille 20 classes du cycle 3 (CM1-CM2) entre novembre et mai, sur une demi-journée chacune. L'itinéraire arts plastiques proposé avec l'atelier Open School se situe dans la catégorie « sensibiliser » des projets EAC, l'action étant constituée de plusieurs étapes. Les élèves, sur la demi-journée, se verront proposer plusieurs activités, autour des thèmes suivants : patrimoine architectural, métiers d'arts, édition, collections.

L'enfant est amené à découvrir des œuvres, à pratiquer, à participer à une création collective.

Le stage permet à l'étudiant de :

- découvrir la médiation
- découvrir les enjeux de l'éducation artistique et culturelle
- concevoir, préparer, et animer des ateliers d'arts visuels pour un public scolaire, et ainsi le doter d'expérience professionnelle en médiation directe.
- Identifier les ressources pédagogiques et artistiques à l'œuvre pour ces ateliers

Texte de présentation Atelier Open School

Les livres sont le support et déclencheur de l'atelier Open School, qui s'attache à faire découvrir aux élèves du cycle 3 une école d'art. Des activités sont proposées pour aborder le patrimoine architectural de l'école, les collections, et les techniques liées à l'édition. Nous nous appuyons sur des outils présents à l'école : la collection ArtDelivery, la Galerie Open School, les livres du fonds Calder, les applications numériques.

Modalités pédagogiques :

L'étudiant est amené à :

- concevoir collectivement les ateliers (septembre et octobre, 32h)
- accueillir les 20 classes de novembre à mai (mardi matin 8h45-12h15, 70h, calendrier établi en début de semestre)
- bilan (mai-juin 32h)
- valoriser les ressources et outils de l'école (collection ArtDelivery, livres du fonds Calder, Galerie Open School, etc.)
- documenter les projets
- réfléchir à la question de la transmission et au rôle de l'éducation artistique et culturelle dans l'apprentissage scolaire

Critères d'évaluation :

- assiduité
- ponctualité
- apports personnels
- capacité d'observation et d'analyse

Effectifs : 2 étudiants

Lieu : Atelier Munari, rez-de-chaussée de l'établissement

Atelier 4**Stage professionnalisant de 154h**

Personnel associé : Leïla ZERROUKI, responsable du pôle artistique et culturel

Intitulé : Médiation / Open Galerie

Modalités d'inscription :

Sur inscription. 4 étudiants pour l'année 2019-2020

Objectifs et problématiques :

L'école des beaux-arts de Nantes, Saint-Nazaire dispose d'un espace d'exposition de 230 m² destinée à la diffusion et la valorisation d'artistes contemporains dont les productions émergent d'une réflexion et d'une sensibilité à notre environnement. Critère très ouvert pour proposer des œuvres et des pensées singulières qui touchent de près les enjeux plastiques travaillés en école d'art.

Le stage permet à l'étudiant de :

- découvrir et approfondir les enjeux de la médiation
- se former aux techniques et méthodologie de la médiation d'exposition avec un médiateur professionnel
- concevoir, préparer, et animer des visites d'exposition pour un public varié : curieux, amateurs, groupes scolaires.
- participer à l'organisation des œuvres et leur accrochage dans l'espace d'exposition.

Modalités pédagogiques :

Ce stage nécessite une présence régulière et assidue dans la galerie sur des périodes de 4h par journée travaillée. Les jours d'ouverture au public sont du mercredi au samedi – 14h/18h – et les temps d'accrochage se font sur des journées complètes de 7h environ. 2 stagiaires par semestre feront chacun 154h, l'emploi du temps donnera lieu à des plages de travail commun et d'autres en autonomie. Un temps de formation de 2 jours pour les 4 stagiaires avec un médiateur professionnel (festival photographique d'Arles) permettra d'acquérir des bases essentielles pour la transmission d'une approche sensible des œuvres. Cette formation sera également ouverte à d'autres étudiants volontaires.

Deux expositions au 1er semestre seront à monter et à animer :

- *Prêts à emporter* – du 15/10 au 2/11/2019, des œuvres de la collection *artdelivery*, de l'école des beaux-arts de Nantes, Saint-Nazaire, empruntables en libre services par le public.

Participation à l'accrochage, médiation et inscription des emprunteurs (contrats)
surveillance de l'exposition, décrochage

- *Crâne souple, tête entière* de Guillaume Pinard et Nina Childress – du 20/11 au 18/01/2020,
vernissage le mardi 19/11 : participation à l'accrochage en présence des artistes, médiation
et surveillance de l'exposition, décrochage et conditionnement des œuvres.

Critères d'évaluation :

- assiduité
- ponctualité
- participation orale et active
- capacité d'observation et d'analyse

Effectifs : 4 étudiants dont 2 par semestre : du 11/10 au 20/01/2020 et du 21/01 au 18/05/2020

Lieu : Open galerie, rez-de-chaussée de l'établissement

Stage extérieur :

Un stage d'une durée minimum d'1 mois (154h) est obligatoire.

Il peut s'effectuer aux semestres 3, 4 ou 5. Les crédits sont validés au semestre 6.

Vous avez trouvé un stage et vous souhaitez le réaliser au cours de cette année universitaire, afin d'obtenir une convention de stage, vous devez :

- Télécharger le formulaire sur l'intranet de l'esbanm.
- Remplir et signer cette demande de stage
- La transmettre à Nathalie Fraval au plus tard **15 jours avant le début du stage**.

2- Si votre demande de stage est validée, une convention de stage sera alors établie en 3 exemplaires originaux. Chaque exemplaire devra être signée par les toutes les parties : l'étudiant(e), l'ESBANM et l'employeur.

Pour valider votre stage, vous devez transmettre une attestation de fin de stage et un rapport de stage dont la forme reste libre.

L'attestation de fin de stage doit être demandée à l'employeur à la fin de votre stage et être transmise à Nathalie Fraval. Il doit indiquer les dates précises du stage, le nombre d'heures effectuées et les appréciations de stage. Ce document sera annexé à votre dossier pédagogique et archivé.

Le rapport de stage (compte-rendu dont la forme reste libre) doit être rédigé à la fin de votre stage et transmis par voie électronique (en format Word ou PDF) à Nathalie Fraval.

Les crédits de stage seront validés en semestre 6 : 2 crédits

Unité d'enseignement 4

Mobilité

L'école propose 3 dispositifs de mobilité pour S3 ou S4 :

- séjour d'études ERASMUS PLUS dans une école européenne,
- séjour d'études OFAJ dans une école Allemande,
- séjour d'études hors du programme ERASMUS PLUS,

Le séjour doit se dérouler obligatoirement dans le cycle et l'année d'étude de l'établissement d'accueil correspondants au cycle et à l'année d'études dans lequel l'étudiant est inscrit.

Le projet de mobilité est systématiquement soumis à l'établissement d'accueil choisi pour validation (il devra, ainsi que les autres documents, être traduit, si possible, dans la langue du pays d'accueil, voire au minimum en anglais),

Un contrat d'études (Learning agreement) est cosigné à la fois par l'école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, l'établissement d'accueil et l'étudiant (e). Il précise les cours que l'étudiant suivra à l'étranger et le nombre de crédits correspondants. Les crédits obtenus dans l'institution d'accueil sont intégralement pris en compte. Dans le cas où l'étudiant n'aurait pas obtenu la totalité des crédits, une procédure de rattrapage sera mise en place par les enseignants à son retour à Nantes.

Contact pour information : Audrey Couroussé, chargée de la mobilité étudiante.

Unité d'enseignement 5

Ateliers transversaux optionnels

FORMATIONS TECHNIQUES

Lundi : 18h-21h (lithographie)

Jeudi 18h-20h (sérigraphie)

Responsables d'atelier : Benoit Pascaud, lithographie, façonnage, approche des techniques de fabrication des livres, Jérôme Chardon, sérigraphie façonnage et approche des techniques de fabrication des livres.

Intitulé formation : Le temps d'imprimer

Objectifs et problématiques :

A partir de leurs projets artistiques ou en relation avec les différentes situations pédagogiques, les étudiants auront à s'initier à l'utilisation des machines ainsi qu'aux techniques inhérentes à leurs projets.

L'objectif est dans un premier temps de rendre les étudiants autonomes quant à la production en atelier.

Dans un deuxième temps, nous proposerons des modules d'expérimentation et de renforcement technique afin d'enrichir le lexique et l'habileté des étudiants, approche de la couleur, les encres, du papier et des supports imprimables...

L'entretien des outils, les questions de sécurité et d'économie de projet seront abordés.

Contenus et déroulement :

- Approche générale des techniques, lithographie, sérigraphie, gravure et façonnage, fabrication d'un livre...
- Démonstration étape par étape pour permettre aux étudiants de réaliser leurs projets
- Perfectionnement pour développer une plus grande expertise et une capacité à restituer les savoirs...

Modalités pédagogiques, programmation :

- Démonstration et informations techniques, apprentissage par des mises en oeuvre.
- Analyse et suivi technique
- Approche des coûts de production
- Information sur la sécurité

Jeudi 9h30-12h30

Enseignant : Olivier Joncour

Sur rendez-vous

jeudi 14h à 17h

Enseignant : Olivier Joncour

Intitulé de la formation : suivi de projet numérique

Objectifs et problématiques :

Ce module de cours à la fois théorique et pratique vise à conforter la maîtrise technique des étudiants avec les logiciels graphiques, en particulier de dessin vectoriel, de retouche d'image et de mise en page (Photoshop, Illustrator et InDesign d'Adobe).

Cet enseignement pratique constitue le socle de connaissances nécessaires à la vie professionnelle dans le domaine de la création numérique. Le cours est articulé par des tutoriels, des expérimentations graphiques multiples, ainsi qu'un travail d'auto-formation adapté et suivi.

Les étudiants sont mis en situation d'expérimentation et d'analyse des outils, afin de développer autour des usages une démarche personnelle.

Propositions aux Situations :

- Image : traitement des images bitmap : résolution, multi calques, formats
 - Peinture : digital painting / photoshop
 - Construire : dessin vectoriel / découpe plasma / plans
 - Dam : fichiers numériques et Sérigraphie
- Atelier d'écriture : sensibilisation à la typographie et valorisation des productions éditoriales.

Compétences :

Maîtrise technique de logiciels.
Pouvoir mener des expérimentations graphiques.
Auto-formation : Savoir trouver des solutions de manière autonome.
Savoir mener un travail personnel de recherche
Pouvoir analyser les possibilités des outils afin de développer autour de leur usages une démarche personnelle.

Plusieurs sessions de 4 séances proposées durant le semestre.
Capacité 15 étudiants, sur inscription.

Lieu : salle informatique 1

Jeudi 9h30-12h30

Photographie et images numériques

Responsable d'atelier : Marc Dieulangard

Objectifs et problématiques :

Ce module à la fois technique et pratique vise à conforter la maîtrise de la production d'images numériques tant sur le plan de leur acquisition (prise de vues, lumière...) que sur leur traitement (développement et optimisation de fichiers numériques). Il sera aborder également la question de l'hybridation de pratiques (numérique /argentique).

Modalités pédagogiques :

Pour groupe d'environ 10 personnes

4 séances de 3 heures :

- Comprendre et analyser la lumière (synthèse colorimétrique, captation, mesure, éclairage, prise de vues...
- Optimisation de fichiers numériques (acquisition, traitement de fichiers RAW...)
- Optimisation de fichiers numérique (Catalogage, flux de production, exportation, Lightroom...)
- Hybridation de pratiques entre photographie argentique et numérique

Compétences :

Comprendre les caractéristiques constitutives de l'image photographique (acquisition, traitement, diffusion)

Savoir analyser l'image numérique

Savoir manipuler les logiciels spécifiques au traitement photographique (Lightroom, Photoshop)

Jeudi 9h30-12h30

Responsable d'atelier : Marek Walcerz

Objectif et problématiques :

Signal vidéo :

- Composantes du signal, normes de codage couleur, définitions des images en vidéo, conversion du signal et numérisation, compression numérique, conteneurs vidéo et audio

Caméra vidéo :

- son fonctionnement et ses dispositifs de réglage.

Adobe Première – Logiciel de montage vidéo :

La présentation détaillée du logiciel, son paramétrage, son fonctionnement, principe du montage virtuel, habillage, titrage, trucage, animations, effets spéciaux. Paramétrage détaillé de l'exportation du fichier final.

Modalités pédagogiques :

6 séances de 3h, 10 étudiants

B.A. BA Profession : artiste vivant / saison 3 :

Un jeudi soir par mois d'octobre à avril, cycle d'échanges et de transmission avec des artistes et professionnels des musiques actuelles, de la scène et des arts visuels, proposé en partenariat avec le TU Nantes et Trempolino.

Devenir artiste, oui mais comment ? À partir d'échanges d'expériences entre professionnels des arts vivants, scéniques et plastiques, des outils théoriques et pratiques seront livrés au public, dans un objectif de professionnalisation : la programmation, les questionnements esthétiques, la dynamique de projets, construire son réseau, connaître et comprendre son environnement, la transmission, etc. Gratuit et ouvert à tous.

Dates : un jeudi par mois, à Askip 18h30-20h

17 octobre 2019 : Planifier son projet

14 novembre 2019 : Construire son réseau

5 décembre 2019 : Sortir des modèles de diffusion classiques

6 février 2020 : Identifier les logiques de programmation

19 mars 2020 : Associer art et science

9 avril 2020 : S'inscrire dans un projet d'action culturelle et d'accompagnement des pratiques amateurs

L2 : année 2

Semestre 3 (S3) et semestre 4 (S4)

Unités d'enseignements	Évaluation	Volume horaire de cours	Crédits S3		Crédits S4	
UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre, recherches et expérimentations personnelles : situation peinture, image, construire, DAM	Cours (participation et assiduité)	204h/semestre	5	20	5	20
	Production		5		5	
	Travail en atelier		4		2	
	Recherches et expérimentations personnelles		2		4	
	Bilan du travail plastique et théorique		4		4	
UE1 Cours de dessin et palette graphique	Production/pertinence du travail / Assiduité	36h/semestre	2		2	
UE 2 Séminaire d'histoire de l'art de la situation	Rendu écrit Participation Assiduité	18h/ semestre	4	8	4	8
UE 2 Atelier d'écriture et de méthodologie	Rendu écrit Participation Assiduité	12h/ semestre	2		2	
UE 2 Langue étrangère	Participation / Assiduité Dossier	12h/semestre	2		2	
Total		282h/semestre	30		30	

EMPLOI DU TEMPS S3/S4 2019/2020
SITUATION PEINTURE

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8h30 - 12h30	9 h30 - 12 h30	11h - 12 h30	9h30 - 12h30	9 h - 13 h
<p>UE 2 Histoire de l'art Artaban-Université permanente Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020 NE1 Amphi</p>	<p>UE 1 Peinture B. Plantive D. Cadio SO1 plateau 2</p>	<p>UE 2 Séminaire histoire de l'art 11h-12h30 Xavier Vert petit auditorium</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Vidéo Photo</p>	<p>UE 1 Dessin 9h-11h : groupe 1 11h-13h : groupe 2: Luc Barbier NE2 salle 2 Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 2 UE 2 Anglais Ian Nicholson 11h10-12h10 : groupe 1 NE2 salle 1</p>
13h 30 - 21h	14h - 18 h	14 h - 18 h	14 h - 20h30	15h-17h10
<p>UE 1 Dessin d'observation/perspectives /modèle vivant 13h30-18h30 Brigitte Leroy SO2 salle 8 UE5 Ateliers transversaux optionnels Lithographie 18h-21h Benoit Pascaud SO1 Atelier print</p>	<p>UE 1 Peinture B. Plantive D.Cadio SO1 plateau 2</p>	<p>UE2 Atelier d'écriture et de méthodologie 14h-15h30 : groupe 1 15h30-17h : groupe 2 Xavier Vert Salle bibliothèque UE 1 Peinture 14h-15h30 : groupe 2 15h30-18h : groupe 1 D. Cadio SO1 plateau 2</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Numérique : O. Joncour 14h-17h salle info 1 Sérigraphie 18h-20h Jérôme Chardon SO1 Atelier print UE1 Dessin groupe 1 : 16h-18h / groupe 2 : 18h30-20h30 Fabrice Azzolin NE2 salle 2</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 NE2 salle 1</p>

Emploi du temps S3/S4 2019/2020
SITUATION DAM (Diffusion, art, multiple)

LUNDI 8h30-10h30	MARDI 9 h30 - 12h30	MERCREDI 9 h30 - 12 h30	JEUDI 9 h 30 - 12 h30	VENDREDI 9 h - 13 h
<p>UE 2 Histoire de l'art Artaban-Université permanente Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020 NE1 Amphi</p>	<p>UE 1 DAM Claire Maugeais SO1 plateau 1</p>	<p>UE 1 DAM tous les 15 jours Cécile Paris SO1 plateau 1</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Vidéo Photo</p>	<p>UE 1 Dessin 9h-11h : groupe 1 11h-13h : groupe 2: Luc Barbier NE2 salle 2 Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 2 UE 2 Anglais Ian Nicholson 11h10-12h10 : groupe 1 NE2 salle 1</p>
14h - 21h	14 h - 18h	14h-18h	14 h - 20h 30	15h-17h10
<p>UE 1 DAM 14h-17h Cécile Paris tous les 15 jours en alternance avec B. Persat SO1 plateau 1 Radio tous les 15 jours 17h-21h Cécile Paris Salle radio UE5 Ateliers transversaux optionnels Lithographie 18h-21h Benoit Pascaud SO1 Atelier print</p>	<p>UE 1 DAM Claire Maugeais SO1 plateau 1</p>	<p>UE 1 DAM tous les 15 jours 14h-18h Cécile Paris SO1 plateau 1</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Numérique : O. Joncour 14h-17h salle info 1 Sérigraphie 18h-20h Jérôme Chardon SO1 Atelier print UE1 Dessin groupe 1 : 16h-18h / groupe 2 : 18h30-20h30 Fabrice Azzolin NE2 salle 2</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 NE2 salle 1</p>

Emploi du temps S3/S4 2019/2020
SITUATION CONSTRUIRE

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8h30 - 12h30	10h30 - 12h	10 h 30 - 12 h30	9 h 30 - 12 h30	9 h - 13 h
<p>UE 2 Histoire de l'art Artaban-Université permanente 8h30-10h30 Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020 NE1 Amphi</p> <p>UE 1 Construire : suivi de projets individuel Stéphane Thidet Claire-Jeanne Jézequel (tous les 15 jours) NO0 plateau 2 / NO2</p>	<p>UE 2 Histoire et théorie de l'art Séminaire histoire de l'art Véronique Giroud NE2 petit auditorium</p>	<p>UE 2 Méthodologie documentaire 10h30-12h30 Gaël Ropars et Karine Lucas 1 séance /semestre Bibliothèque, 23/10/2019 semestre 2 : date communiquée ultérieurement</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Vidéo Photo</p>	<p>UE 1 Dessin 9h-11h : groupe 1 11h-13h : groupe 2: Luc Barbier NE2 salle 2</p> <p>Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 2</p> <p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 11h10-12h10 : groupe 1 NE2 salle 1</p>
13h30 – 21h	14 h - 18h	14 h - 18h	14 h - 20 h 30	15h-17h10
<p>UE 1 Dessin d'observation/perspectives /modèle vivant 13h30-18h30 Brigitte Leroy SO2 salle 8</p> <p>Construire : Suivi de projets individuel Claire-Jeanne Jézequel et Stéphane Thidet (tous les 15 jours) NO0 plateau 2 / NO2</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Lithographie 18h-21h Benoit Pascaud SO1 Atelier print</p>	<p>UE 2 Atelier d'écriture et de méthodologie Véronique Giroud NO0 plateau 2 /</p> <p>Suivi individuel du travail en atelier Dominique Tisserandet Claire-Jeanne Jézequel (tous les 15 jours) NO0 plateau 2</p>	<p>UE 1 Construire Suivi individuel du travail en atelier Dominique Tisserandet Stéphane Thidet , (tous les 15 jours) NO0 plateau 2</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Numérique : O. Joncour 14h-17h salle info 1 Sérigraphie 18h-20h Jérôme Chardon SO1 Atelier print</p> <p>UE1 Dessin groupe 1 : 16h-18h / groupe 2 : 18h30-20h30 Fabrice Azzolin NE2 salle 2</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 NE2 salle 1</p>

Emploi du temps S3/S4 2019/2020

SITUATION IMAGE

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8h30 - 12h30	9 h30 - 12h30	9 h 30 - 12 h30	9 h 30 - 12 h30	9 h - 13 h
<p>UE2 Histoire de l'art Artaban-Université permanente 8h30-10h30 Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020 NE1 Amphi</p> <p>Atelier d'écriture et de méthodologie (3 lundis sur 4) 11h-12h30 groupe 1 Véronique Terrier-Hermann, NE2 salle 3</p>	<p>UE1 Image Formation photo Marc Dieulangard groupe inscrit en photo NO1 atelier photo</p> <p>Autre groupe Xavier Navatte NE1 plateau 1</p>	<p>UE 1 Images Formation vidéo Marek Walcerz groupe inscrit en vidéo NO1 atelier vidéo</p> <p>Autre groupe Marc Guérini NE1 plateau 1</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Vidéo Photo</p>	<p>UE 1 Dessin 9h-11h : groupe 1 11h-13h : groupe 2: Luc Barbier NE2 salle 2</p> <p>Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 2</p> <p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 11h10-12h10 : groupe 1 NE2 salle 1</p>
14h - 21h	14 h - 18h30	14 h - 18 h	14 h - 20h 30	15h-17h10
<p>UE 2 Histoire et théorie de l'art Séminaire histoire de l'art 14h-16h (3 lundis sur 4) Véronique Terrier-Hermann NE2 petit auditorium</p> <p>Atelier d'écriture et de méthodologie (3 lundis sur 4) 16h30-18h : groupe 2 Véronique Terrier-Hermann NE2 salle 3</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Lithographie 18h-21h Benoit Pascaud SO1 Atelier print</p>	<p>E1 Image Xavier Navatte Daphné Bousson NO1 atelier photo</p>	<p>UE 1 Images Marc Guérini NE1 plateau 1</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques Numérique : O. Joncour 14h-17h salle info 1 Sérigraphie 18h-20h Jérôme Chardon SO1 Atelierprint</p> <p>UE1 Dessin groupe 1 : 16h-18h / groupe 2 : 18h30-20h30 Fabrice Azzolin NE2 salle 2</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 NE2 salle 1</p>

ATELIER NOUVELLES SCENES semestre 3

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8h30 - 12h30	10 h - 12h	9 h 30 - 12 h30	9 h 30 - 12 h30	9 h - 13 h30
<p>UE2 Histoire de l'art Artaban-Université permanente 8h30-10h30 Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020 NE1 Amphi</p>	<p>UE2 Conférences invités masterclass Dates : les 8/10, 15/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12*/2019, 14/01 et 21/01/2020 NE1 Amphi</p>	<p>UE 1 Atelier nouvelles scènes Daniel Perrier Georgia Nelson tous les 15 jours plateau scènes</p>	<p>UE 1 Atelier nouvelles scènes Daniel Perrier Georgia Nelson tous les 15 jours plateau scènes</p>	<p>UE 1 Dessin 9h-11h : groupe 1 11h-13h : groupe 2: Luc Barbier NE2 salle 2</p> <p>Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 2</p> <p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 11h10-12h10 : groupe 1 NE2 salle 1</p>
13h30 - 21h	14 h - 18h30	14 h - 18 h	14 h - 20h 30	15h-17h10
<p>UE1 Dessin d'observation/perspectives/mod èle vivant 13h30-18h30 Brigitte Leroy SO2 salle 8</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Lithographie 18h-21h Benoit Pascaud SO1 Atelier print</p>		<p>UE 1 Atelier nouvelles scènes Daniel Perrier Georgia Nelson tous les 15 jours plateau scènes</p>	<p>UE 1 Atelier nouvelles scènes Daniel Perrier Georgia Nelson tous les 15 jours plateau scènes</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Sérigraphie 18h-20h Jérôme Chardon SO1 Atelierprint</p> <p>UE1 Dessin groupe 2 :18h30-20h30 Fabrice Azzolin NE2 salle 2</p>	<p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 NE2 salle 1</p>

Atelier Nouvelle scènes S3

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8h30 - 12h30	9 h30 - 12h30	9 h 30 - 12 h30	9 h 30 - 12 h30	9 h 30 - 12 h30
<p>UE2 Histoire de l'art Artaban-Université permanente 8h30-10h30 Dates : 7/10, 4, 18/11, 2, 16/12/2019, 6, 20/01, 3/02, 9, 23/03, 6, 27/04/2020 NE1 Amphi</p>		<p>UE 1 Atelier nouvelle scènes Georgia Nelson Daniel Perrier Plateau scènes tous les 15 jours</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Formations techniques</p>	<p>UE 1 Dessin numérique Olivier Joncour 9h30-11h : groupe 1 11h-12h30 : groupe 2 NE1 Salle informatique 2</p> <p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 11h10-12h10 : groupe 1 NE2 salle 1</p>
14h - 21h	14 h - 18h30	14 h - 18 h	14 h - 20h 30	14h-17h
<p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Lithographie 18h-21h Benoit Pascaud SO1 Atelier print</p>		<p>UE 1 Atelier nouvelle scènes Georgia Nelson Daniel Perrier Plateau scènes tous les 15 jours</p>	<p>UE3 Stage / Métiers de l'art</p> <p>UE5 Ateliers transversaux optionnels Sérigraphie 18h-20h Jérôme Chardon SO1 Atelierprint</p> <p>UE1 Dessin groupe 1 : 16h-18h / groupe 2 : 18h30-20h30 Fabrice Azzolin NE2 salle 2</p>	<p>UE 1 Dessin 14h-17h Luc Barbier NE2 salle 2</p> <p>UE 2 Anglais Ian Nicholson 15h05-16h05 : groupe 2 16h10-17h10 : groupe 3 NE2 salle 1</p>

