

Catalogue de cours 2011 - 2012
année 1 : L 1

Organisation pédagogique

La L1 propose un parcours engagé, qui apporte méthodes, expériences et connaissances nécessaires au développement d'un projet vers le DNAP Art.

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

La première année a pour objectifs principaux :

- d'améliorer la capacité de travail et de recherche de l'étudiant,
- de développer les capacités d'analyse de l'étudiant,
- 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, image, scènes et éditer proposées en L2.

Les cours se répartissent sur 2 semestres selon les Unités d'Enseignements (UE) suivantes :

▶ **UE 1 : pratique (12h/hebdo)**

- Dessin, note et projet
- Dessin d'observation, perspectives
- Dessin palette graphique
- Image
- Peinture
- Sculpture

▶ **UE 2 : initiation (3h à 4h30 /hebdo)**

- Photographies / son
- Vidéo

▶ **UE 3 : culture générale (6h à 8h/hebdo)**

- Histoire et théorie de l'art
- Anglais
- Mobilité / atelier d'écriture
- Méthodologie documentaire

▶ **UE 4 : analyse et synthèse des recherches (2h/hebdo au second semestre)**

Le volume horaire hebdomadaire est de 23h au 1^{er} et au 2nd semestres.

L'étudiant est inscrit dans 3 cours de pratique par semestre.

L'accent est porté sur le travail personnel par la mise en place de travaux en autonomie dès le début de l'année, accompagnés et discutés par petits groupes.

À l'issue du premier semestre (S1) une évaluation dans chaque cours permet de mesurer le parcours engagé par l'étudiant, de l'analyser et de lui faire part de l'évaluation de son travail.

Le semestre 1 est validé par 30 crédits. Les 30 crédits attribués à l'issue du semestre 2 se répartissent entre 25 crédits attachés aux divers enseignements et 5 crédits à l'UE « analyse et à la synthèse des recherches » déterminante pour le passage en L2.

Les crédits non obtenus en S1 et S2 pourront être rattrapés au semestre 2 (S2) selon des modalités définies par les enseignants. Les rattrapages des crédits du premier semestre se dérouleront le 20 mars 2012 et les rattrapages des crédits du second semestre se dérouleront le 29 mai 2012.

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

Commission d'harmonisation

A la fin de chaque semestre, une commission d'harmonisation se réunit composée de l'ensemble des enseignants de L1.

Le rôle de cette commission est :

- d'harmoniser et de valider l'obtention des crédits en confrontant les points de vue des enseignants qui ont suivi les étudiants à différentes étapes de leur cursus,
- de valider le passage en L2,
- de décider le cas échéant d'un redoublement pour motifs exceptionnels (raisons médicales, familiales, personnelles)
- de décider d'une exclusion pour faute grave, manquement au règlement intérieur (voir règlement intérieur dans le guide de l'étudiant), absentéisme répété et non motivé ou abandon en cours de cursus.

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

Les lieux de cours pour la L1 se répartissent entre le bâtiment A, (réservé exclusivement

à la première année), les ateliers techniques dans le cadre de l'initiation et l'amphithéâtre pour les cours de culture générale.

L'esbanm offre aux étudiants une bourse de mobilité pour les soutenir dans leurs déplacements (visites d'expositions, musées, galeries, centres d'art, biennale d'art contemporain).

Les enseignants en L1

Fabrice AZZOLIN, artiste
Marc GUERINI, artiste
Claire-Jeanne JEZEQUEL, artiste
Olivier JONCOUR, infographiste
Brigitte LEROY-BOURMAUD, artiste
Yann LE RU, compositeur
Pierre MABILLE, artiste
Claire MAUGEAIS, artiste
Xavier NAVATTE, artiste
Georgia NELSON, artiste
Bernard PLANTIVE, artiste
Patricia SOLINI, commissaire d'exposition
Xavier VERT, historien de l'art

Les techniciens associés

Guy BAUZA, vidéo
Christophe CATHALO, magasin
Marc DIEULANGARD, photographie
Alexandre MAIRET, informatique et son
Jean-Claude MARTIN, métal, volume
Céline HUNEAU, bois, volume
Pôle impression (offset, sérigraphie,
lithographie, gravure), Pierre BERNARDEAU,
Benoît PASCAUD, Jean-Michel VAILLANT

La bibliothèque

Gaël ROPARS, bibliothécaire
Nicole LE GROUX, bibliothécaire

Workshop 2011/2012

Sylvie Ruaulx : du 12 au 16 décembre 2011

Suivi d'une exposition à la galerie de l'esbanm du 3 au 6 janvier 2012

Groupe B

Carole Manaranche : du 16 au 20 janvier 2012

Suivi d'une exposition dans la galerie de l'esbanm du 23 au 27 janvier

Groupe A

Sylvie Reno : du 13 au 17 février 2012

Suivi d'une exposition dans la galerie de l'esbanm du 27 février au 2 mars

Groupe B

Claude Horstmann : du 12 au 16 mars 2012

Suivi d'une exposition dans la galerie de l'esbanm du 19 au 23 mars

Groupe A

Unité d'enseignement 1 Pratique

Lundi 9h30 – 13h

Intitulé du cours IMAGE « Juke Box Baby »

Code : 111

Enseignant : Marc GUERINI

Objectifs et problématique :

Du baroque'n'roll, du kitsch, du mauvais goût, les pires de la vidéo.

Il s'agit pour ce cours d'aborder la question de l'image mouvement par le biais de ses erreurs. Mal cadré, mal filmé, mal monté ou comment aborder la qualité par l'angle des erreurs couramment commises par le débutant, comme une construction à rebours, la prise en compte de ces défauts permet de mieux aborder la question du choix et de mesurer l'importance des phases préparatoires nécessaires à toute réalisation, de l'écriture à la diffusion.

Modalités pédagogiques : 3 heures 30 hebdomadaires

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu et assiduité. Travail en atelier et travail personnel. Qualité de la production plastique.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 4

Etudiants : groupe A (S1), groupe B (S2)

Lieu : Atelier vidéo

(En relation avec les initiations techniques du jeudi conduites par Guy Bauza)

Lundi de 9h30 à 13h

Intitulé du cours « Postures, impostures, miroir »

Enseignant : Olivier JONCOUR

Code : 115

Objectifs et problématique :

Ce cours s'articulera avec la problématique abordée en Situation Image (L2-L3) et s'intéresse aux nouvelles images "scientifiques" comme source d'inspiration créatrice. 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.

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. Or nous savons aujourd'hui que la matière nucléaire ne représente que trois pour cent de la masse de l'Univers... 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. Lorsqu'on réalise une image, on a tendance à la mettre sur un mur et à la regarder comme distincte et différente de nous. Mais si nous revenons à un cliché de la voie lactée, non seulement le cliché est faux par ce que plan, mais cet à-plat n'a aucun sens puisque nous sommes à l'intérieur. C'est assez troublant, nous regardons quelque chose dans quoi nous sommes : cela vaut pour la galaxie, pour l'Univers tout entier, mais aussi pour la terre, ou notre infiniment petit. Dans chacune de ces images, où nous trouvons-nous ? En un sens, toute image scientifique est un miroir.

Littéralement la "palette graphique" est la palette du peintre transposée sur l'écran d'un ordinateur, son outil de saisie de prédilection est la tablette graphique. Elle associe une surface plane active de faible épaisseur et un outil destiné à la main de l'utilisateur, en général un stylet. La surface sur laquelle l'utilisateur utilise le stylet gère différents paramètres dont la pression sur la pointe du stylet, l'inclinaison, la rotation, l'accroche, ou d'autres paramètres indispensables en dessin. Cette façon de travailler déconcerte au tout début car l'apprentissage de l'écriture et du dessin se fait sur une vision totale de la main, du support et du crayon. C'est-à-dire, écrire ou dessiner, c'est également voir sa main écrire et dessiner. Dans le cas de la tablette, la façon de travailler se rapproche plus du dessinateur d'après-nature car celui-ci doit toujours regarder son modèle, et non sa feuille.

Modalités pédagogiques : 2 heures hebdomadaires (groupe de 12 étudiants par séance). Recherches personnelles sur carnet et prises de vues. Séances avec apport théorique et pratique en atelier.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu, évaluation de la production en fin de semestre.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 4

Étudiants : groupe B (S1), groupe A (S2)

Lieu : salle Pixel Zone

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 7 », Buchet - Chastel, diffusion SEUIL

- « Technique du dessin », Jean Rudel, Que sais-je 1735, PUF

- « Sensation », Piéron, 1945.

- « Images de science : cnrs images, the lennart nilsson award, the national science foundation, la nasa.

www.cnrs.fr/cnrs/images

www.lennartnilssonaward.se

www.nsf.gov/news/special_reports/scivis

www.nasaimages.org

Mardi de 14h à 18h30

Intitulé du cours DESSIN

« Dessin, note et projet »

Code : 112

Enseignantes : Claire MAUGEAIS,
Claire-Jeanne JEZEQUEL

Objectifs et problématique :

Il arrive un moment où la pensée prend forme : esquisses, dessins, plans, notes diverses, ou bien maquettes... Autant de moyens pour rendre lisible, pour préciser, pour contextualiser ...

Développer, dans ce cours, la capacité des étudiants à pratiquer le dessin, comme un outil de recherche, indispensable pour l'élaboration de formes. Les engager dans une démarche de travail qui oblige, en amont de tout projet construit, l'étude.

Dessin d'expression, dessin pour une réalisation future, par l'étudiant lui-même, par un tiers ou pour la recherche de partenaire. Toutes les formes de notation peuvent être envisagées.

Une grande thématique de travail sera engagée durant tout le semestre.

Cette année : Intérieur / Extérieur
Chacun devra élaborer un projet.

Régulièrement, nous amènerons de la documentation et nous développerons des pistes de travail, en rapport avec cette thématique.... Chacun pourra se confronter à des questions d'actualités et à des pratiques artistiques, historiques et contemporaines.

Ce cours a également comme perspective de dégager des axes et des outils de travail pour préparer les étudiants à la situation construire. (L2).

Durant le semestre deux temps fort de workshop auront lieu.

Cette année, vous travaillerez avec les artistes, Sylvie Réno et Claude Horstmann, à la réalisation d'une exposition.

En milieu et en fin de semestre un accrochage de votre travail sera organisé pour une évaluation de votre travail.

Modalités pédagogiques : 4 heures 30 hebdomadaires.

Modalités d'évaluation :

Rendu de travaux.

Travail en atelier et travail personnel.

Contrôle de l'assiduité.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 4

Étudiants : groupe B (S1), groupe A (S2)

Lieu : bât A 2^e étage

Mercredi de 9h à 13h

Intitulé du cours DESSIN « Dessin d'observation »

Code : 116

Enseignant : Bernard PLANTIVE

Objectifs et problématique :

Au travers d'une pratique intense du dessin, ce cours propose d'acquérir les moyens de traduire le visible, à l'aide des outils les plus simples qui soient : le crayon et le papier ; sans oublier, bien sûr, le geste et l'énergie qui, mis au service de l'observation, permettront de représenter le réel.

Le cours est construit suivant deux grands axes de travail :

- Représentation du corps, lors de séances de dessin d'observation d'après modèle vivant.
- Représentation de l'espace en observant et dessinant différents lieux dans l'école et dans la ville (musée des Beaux-arts, muséum, château, île de Nantes, relevé d'œuvres urbaines, etc...)

Méthode :

Il est demandé aux étudiants d'être productifs lors de chaque séance, d'explorer, d'expérimenter. Le cours s'organise, en alternance, autour de séances de travail en atelier et de dessin dans un lieu en extérieur. Les étudiants dessinent pendant environ trois heures, puis au cours d'une mise en commun s'organisent échanges et commentaires. L'évaluation pour le contrôle continu s'appuie sur cette correction.

« Perspectives »

Enseignante : Brigitte LEROY-BOURMAUD

Objectifs et problématique :

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.

Les principes fondamentaux étant restés invariants en matière de construction géométrique de représentation graphique de l'espace ; les « notions » de perspectives semblent toujours constituer un réel outil. Outre les techniques de représentation d'un tel outil (ou recettes) elles ne doivent pas occulter le rôle essentiel du sujet et de ses choix personnel, 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).

Au delà donc de ces modes de représentation, s'offre à nous, le dessin malgré nous, laissant énoncer d'autres perspectives.

La perspective en tant que moyen (outil), critères, utilité, limites.

- Les caractéristiques des modes de représentation graphique de l'espace.
- Principes de construction de ces modes de représentation.
(Projections orthogonales - axonométries - perspectives à un, deux ou trois points de fuite - perspective curviligne)

Modalités pédagogiques

Dans ce cours un premier temps sera consacré à la présentation des modes de représentations dans l'espace ; regards sur les différents types de perspectives et leurs constructions ;

Il s'agira par la suite de questionner ce qu'est l'identité d'un lieu ; quels en sont ses composants, ses statuts et comment il est possible de les nommer. Le travail se fera à l'aide de recherches en dessins, et / ou en photos. Les discussions qui les accompagneront permettront d'en dégager les points de vue et à en nommer 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 en dessin, photos, peinture, volume, vidéo...

Bibliographie :

- Histoire de la perspective.
- Présentation de certains ouvrages ou manuels de construction en perspective (entre complexité et vulgarisation)

– Remise d'un document traitant des bases de la perspective en début d'année.

Traité de perspective d'aspect appliquée à l'architecture, L. PARENS

La Perspective dans l'image, Robert et Nonce GIORDANI

La Perspective construite, Georges RAYNEAU

Perspective conique tracé des ombres, Marcel FRADIN

Perspectives coniques et axonométriques, Gérald CALVAT

La Perspective en jeu – Les Dessous de l'image, Philippe COMAR

La Figure et le Lieu, P. FRANCASTEL

L'Œil vivant, J. STAROBINSKI

Présentation non exhaustive d'artistes, d'architectes... en début de semestre ; puis au regard des projets des étudiants et de l'actualité. Documentation et bibliographie propres à chaque étudiant ; par intérêt commun (proximité des champs de recherches et de points de vue), seront à présenter en parallèle des diverses étapes du travail.

Modalités d'évaluation : contrôle continu, présentation des recherches et discussions les accompagnants. Présentation du projet en fin de semestre.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 4

Étudiants : groupe A (S1), groupe B (S2)

Lieu : bât A 2^e étage

Mercredi de 9h30 à 13h

Intitulé du cours VOLUME / ESPACE « RENCONTRES SCULPTURE »

Code : 114

Enseignant : Fabrice AZZOLIN

Responsables d'ateliers associés :

Jean-Claude MARTIN, Céline HUNEAU

Objectifs et problématique :

Arrangements – réorganisations – processus.

« En 1964, Ben se rend à New York pour rencontrer George Brecht : il est impressionné par les events. Il estime qu'ils constituent l'apport le plus important de Fluxus, en tant qu'œuvre plastique, en tant que théâtre, en tant que musique. Ben interprète régulièrement des pièces de Brecht dans ses concerts Fluxus. Pour lui, Brecht, c'est la vie simple, comme boire un verre d'eau ou ramasser une allumette. Mais s'ils ont tous deux les mêmes idées en ce qui concerne l'introduction de la réalité telle quelle dans l'art, leurs manières d'être sont à l'opposé. Ben est tout entier du côté de l'ego, du nouveau, de l'imposition de sa marque; tandis que Brecht est dans l'effacement de la signature.

« Te considères-tu comme un artiste ?
demande Ben à George Brecht.

- *Je ne considère jamais ce que je fais comme étant de l'art ou pas. C'est une activité, c'est tout.*
- *Tu ne penses pas qu'il est important d'être important ?*
- *Non, fait Brecht.*
- *Ne penses-tu pas que la gloire est une chose importante ?*
- *Non.*
- *Tu n'es jamais jaloux ?* insiste Ben à qui un tel langage paraît totalement étranger.
- *Non, répond Brecht avec le même détachement*
- *Tu n'es pas ambitieux ?* insiste encore Ben.
- *Non, mais d'un autre côté, il n'y a aucune raison non plus pour ne pas vouloir être important. »*
- La question de l'ego préoccupe bien sûr Ben qui revient à la charge :

« Aurais-tu été gêné si personne n'avait su que tu es le créateur de ton œuvre ?

- *Non, rétorque laconiquement Brecht.*
- *Il me semble que tu veux dire que tu n'es pas égoïste.*
- *Cela ne me semble pas une idée importante, ni utile.*
- *Ce n'est pas une idée utile, mais elle existe, n'est-ce pas ?* argumente Ben.
- *Elle existe comme n'importe quoi si tu le désires. C'est toi qui dis que cela existe.*

Ben veut savoir ce que Brecht pense du nouveau :

- *Est-ce que le progrès existe ?*
- *Non répond George Brecht, le progrès n'existe pas. Et c'est pour cela qu'il est improbable de faire quelque chose de nouveau. Tout ici est nouveau. L'arrangement de la lumière sur cette table, sur ces allumettes, est nouveau.*

Brecht rit, car il sait que ce qu'il dit contrarie la pensée de Ben, pour qui le concept de nouveau est fondamental et constitue une préoccupation constante. Mais il sait aussi que Ben est joueur, qu'il aime l'échange et qu'il a le sens de la relativité des choses. Ils sont assis à une table sur laquelle se trouvent divers objets : tasses, cafetière, boîte d'allumettes, journal.

Ben continue :

« *Mais pour le créateur, pour l'homme, n'y a-t-il pas du nouveau, en architecture, en peinture etc ?*

- *Non, ce ne sont qu'arrangements différents, répond Brecht inébranlable. Par exemple, Le Corbusier construit un nouvel immeuble et moi je bouge le journal d'ici à là.*

Les deux choses sont identiquement nouvelles. Ce sont des arrangements.

Tout ce qui se passe est simple réorganisation.

Tout ce qui existe est simplement un processus. »

Après cet échange philosophique, les deux hommes se lèvent de leurs sièges et descendent boire un coup au bistrot sur le port où Robert Filliou les rejoint. Le vent apporte les odeurs de la mer et on entend les cliquetis des cordages et des mâts. Les barques sont de toutes les couleurs, certainement fraîches repeintes, et portent des prénoms de femme. »

In : Pierre Tilman, Robert Filliou
Nationalité Poète, Editions Les Presses du Réel.
Collection L'écart Absolu, 2006.

Pierre Tilman a connu Robert Filliou, sa famille et ses amis. Dans cette biographie foisonnante tout au long de laquelle « l'art et la vie se confondent », création, artistes et publics occupent une place centrale.

L'objet des rencontres de sculpture « élargie » à la performance, à la danse, à la sphère sonore ou à l'expression orale est double :

Voir émerger des projets singuliers.
Élaborer des modes d'adresse à un public.

Dans l'esprit de Peter Brook, le public est « l'assistance » et prête « assistance », c'est-à-dire qu'il n'est pas à considérer comme une masse indistincte mais comme un ensemble d'alter ego dans une relation d'échanges, de partages ou de confrontations de points de vues .

L'ensemble des expérimentations et recherches pourra donc être présenté à une « assistance » en dehors des murs de l'école...

Venez avec, autant que faire se peut, l'esprit dégagé de tout sens doctrinaire.

Modalités pédagogiques et organisation :

4 heures hebdomadaires.

Modalités d'évaluation : contrôle continu et assiduité.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 4

Etudiants : groupe B (S1), groupe A (S2)

Lieu : bât A 1^{er} étage , salles volume et Gutenberg

Mercredi de 14h à 18h30

**Intitulé du cours COULEUR / PEINTURE
« Peinture »**

Code : 117

Enseignant : Pierre MABILLE

Responsables d'ateliers et équipes techniques associés : Jean-Claude MARTIN, Céline HUNEAU, Benoit PASCAUD, Jean-Michel VAILLANT, Pierre BERNARDEAU

Objectifs :

Expérimentations dans le champ de la picturalité et de la couleur.

Acquisition de méthodes de mise en forme de projets.

Exercice du regard et du langage autour des productions.

Enjeux et problématique :

La peinture est un territoire expérimental qui intègre de nouvelles données et de nouvelles pratiques sans pour autant effacer sa charge historique. La pratique picturale est considérée comme espace simultané de recherche et de réalisation.

Différentes questions définissent le contexte du cours, elles sont abordées par l'étudiant à partir de la question de la couleur, de la forme, et de la relation à l'espace.

Ce sont les questions liées aux ruptures formelles du XX^e siècle : statut du tableau,

matérialités, irruption du réel dans le tableau, relations à l'architecture, mise en question de l'unicité de l'œuvre. Questions autour de l'image dans ses développements actuels (sujets, codes de représentation, peinture avant et après la photographie, narrations...).

Dans une première phase, les réponses collectives ou individuelles sont produites sur un rythme hebdomadaire, mises en espace et discutées collectivement. Dans une seconde phase, les étudiants réalisent des projets individualisés présentés visuellement et oralement en fin de semestre, accompagné d'un dossier de recherches plastiques et de documents.

Modalités pédagogiques :

3 heures 30 hebdomadaires

Modalités d'évaluation :

L'exigence porte sur la mise en œuvre et les méthodes, une attitude de curiosité et le goût de l'expérience, des références culturelles larges adaptées aux choix plastiques.

Travail en atelier, en bibliothèque et travail personnel.

Contrôle de l'assiduité.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 4

Etudiants : groupe A (S1), groupe B (S2)

Lieu : bât A 1^{er} étage

Planning – pratique

	Semestre 1	Semestre 2
Groupe A	<p>Lundi matin : image</p> <p>Mercredi matin : dessin d'observation, perspectives</p> <p>Mercredi après-midi : peinture</p>	<p>Lundi matin : palette graphique</p> <p>Mardi après-midi : dessin, note et projet</p> <p>Mercredi matin : sculpture</p>
Groupe B	<p>Lundi matin : palette graphique</p> <p>Mardi après-midi : dessin, note et projet</p> <p>Mercredi matin : sculpture</p>	<p>Lundi matin : image</p> <p>Mercredi matin : dessin d'observation, perspectives</p> <p>Mercredi après-midi : peinture</p>

Unité d'enseignement 2

Initiation

Jeudi 9h30-13h

Intitulé du cours **« Technique photographique** **Analyse d'œuvres, réflexions critiques,** **pratiques, production, réalisation»**

Code : 132

Enseignant : Xavier NAVATTE, Olivier JONCOUR
Responsable d'atelier associé : Marc DIEULANGARD

Objectifs et problématique :

Cet atelier propose une approche iconographique et critique d'artistes majeurs de la photographie par le biais du livre conçu par les artistes eux-mêmes. Cette partie du cours permet d'analyser les images de ces artistes, d'aborder leurs différentes problématiques et de mettre en perspective les grands courants de la photographie du XX^{ème} siècle.

Cet atelier privilégie également la pratique et la production individuelle des étudiants. Celles-ci seront accompagnées dans leurs différentes phases (de l'énoncé des intentions à la mise au point du projet jusqu'à sa réalisation finalisée).

Pour cela il est demandé aux étudiants une assiduité et une participation pendant les cours.

Une présentation régulière de l'état des recherches leur sera également demandée, afin de suivre au plus près et d'évaluer la progression de leur projet et de sa mise en forme.

L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant l'acquisition progressive d'une culture liée aux divers champs photographiques et de favoriser une autonomie tant du point de vue historique, critique que pratique.

Des enseignements techniques sont également proposés afin d'appréhender les divers aspects constitutifs d'une image photographique, argentique ou numérique.

1. /. Photographie argentique : laboratoire noir et blanc : développement et tirage / appareils et formats

2. /. Photographie numérique : acquisition, traitement, stockage / diffusion. Prise en main de l'interface Mac OS X et connaissance des différents logiciels spécifiques à la photographie: (Photoshop, Illustrator...).

Modalités pédagogiques :

Répartition des étudiants en 2 groupes. Les cours ont lieu tous les 15 jours pour chaque groupe.

Modalités d'évaluation : Il sera demandé à l'étudiant de choisir sa propre thématique et d'opérer des choix précis, de fournir et de s'appuyer sur une documentation adéquate. Les propositions se feront sous forme de plusieurs photographies.

L'assiduité et la participation aux cours, la mise en place des différentes étapes de réflexion et de production jusqu'à la réalisation définitive constitueront les critères de l'évaluation. Il sera demandé aux étudiants de réaliser des photographies ou une série réinterprétant une œuvre d'art qu'ils auront choisie.

Modalités d'évaluation : Assiduité

Pertinence de la production

Qualité de la participation

Nombre de crédits/ S 1 : 3

Nombre de crédits/ S 2 : 3

Etudiants : groupe B (S1), groupe A (S2)

Lieux : salle Nadar, atelier photo, pixel zone

Jeudi 14h-18h30

Intitulé du cours

Atelier son,
« Musique (comme un des beaux-arts) »

Code : 131

Enseignant : Yann LE RU

Objectifs et problématique :

« Foule ahurie ! Êtes-vous incapables d'entendre des accords sans réclamer leur état civil et leur feuille de route ? Ecoutez. Ça suffit... Si vous n'y entendez goutte, allez dire à M. le Directeur que je gâche vos oreilles... »
Claude DEBUSSY à ses camarades du Conservatoire.

Nous n'avons pas à justifier les relations pluridisciplinaires et les diagonales inscrites dans notre recherche ; nous pratiquons les beaux-arts. Nous avons la liberté d'inscrire sur notre territoire une zone de défi, combien même constituerait-elle un fil d'Ariane ou à défaut, un no-man's land ; provisoirement. Le contexte technologique actuel nous donne enfin les moyens d'évacuer l'anecdote ou le sophisme pour débattre de notre passage d'un art à l'autre, sans amalgame. Le rapport à la littérature ou à la poésie, par exemple, ne semble pertinent et constructif que s'il constitue une perspective, un parallèle aux langages que nous pratiquons, aux formes que nous concevons. Quand bien même devrions-nous supporter d'interminables opéras ! Il importe d'avantage d'étudier les genres et les formes, de procéder à leur analyse, afin d'en pénétrer les structures, la pensée ; que de souscrire aveuglément à quelque engagement philosophique, esthétique ou politique prétendant aboutir à la synthèse des langues de Babel.

Nous avons nos propres formes, il nous faut les réinventer !

Il ne suffit ni de citation ni de paraphrase ; il nous faut conceptualiser, trans-styliser à notre tour. Il nous faut aussi vérifier la pertinence des idées et des formes qui découlent de notre vision ; par l'expérimentation permanente et la mise à l'épreuve, la mise en espace, la perspective.

Pour se faire, nous avons besoin d'une base ou d'un prétexte qui soutienne notre expression singulière à destination d'une pensée commune.

Bref, il nous faut mettre en contexte, transposer, transgresser et recommencer, encore et encore.

Modalités pédagogiques :

2 heures hebdomadaires

Modalités d'évaluation : Contrôle continu, assiduité.

Nombre de crédits/ S 1 : 2

Nombre de crédits/ S 2 : 2

Etudiants : groupe B (S1), groupe A (S2)

Lieu : **atelier son**

Jeudi 14h -18h30

Intitulé du cours
« Vidéo »

Code : 134

Enseignant référent : Marc GUERINI

Responsables d'atelier et équipe technique associée : Guy BAUZA

Objectifs et problématique : Approche des outils vidéographiques (analogique, numérique) de la conception à la réalisation. Prise de vue (présentation des différentes caméras) et montage (apprentissage des outils).

Modalités pédagogiques : 2 heures hebdomadaires en atelier vidéo pour un groupe maximum de 10 étudiants.

Modalités d'évaluation : réalisation de courts films (caméra gâchette, scénario / storyboard / montage).
Présence et participation.

Nombre de crédits/ S 1 : 5

Nombre de crédits/ S 2 : 5

Étudiants : groupe A (S1), groupe B (S2)

Lieu : plateau image

Planning - initiation

	S 1	S 2
Groupe A	Jeudi après-midi : vidéo	Jeudi matin : photographie Jeudi après-midi : son
Groupe B	Jeudi matin : photographie Jeudi après-midi : son	Jeudi après-midi : vidéo

Unité d'enseignement 3

Culture générale

Mardi 10h-12h et 14h-18h

Intitulé du cours
Le champ visuel

Code : 121
Enseignant : Xavier VERT

Objectifs et problématique : acquisition de connaissances en histoire de l'art et en sciences humaines, familiarisation avec les outils et les méthodes d'analyse de l'image, sollicitation à conduire une réflexion théorique à partir d'œuvres et de textes emblématiques des pratiques artistiques anciennes et contemporaines.

1/Cours magistral (mardi 10h-12h)

Ce cours se propose de sonder le champ esthétique depuis la première modernité jusqu'à aujourd'hui. Délaissant l'ordre chronologique pour l'ordre problématique, il privilégiera l'analyse d'œuvres singulières choisies pour leur exemplarité et leur fécondité du point de vue poétique comme de celui des savoirs qu'elles mobilisent.

2/travaux dirigés/ travaux libres (mardi 14h-18h)

En prolongement du cours, 2 heures hebdomadaires seront consacrées à un travail de recherche complémentaire et individuel en bibliothèque. L'effectif se répartira en 4 sous-groupes. Au premier semestre, les travaux seront encadrés de 14h à 16h pour le groupe A1, puis de 16h à 18h pour le groupe A2. Au deuxième semestre, les travaux seront encadrés pour le groupe B1 de 14h à 16h et pour le groupe B2 de 16h à 18h. En dehors des heures d'encadrement qui le concerne, chaque étudiant travaillera en autonomie. Les modalités du travail seront fixées et les groupes constitués lors du premier cours.

Modalités pédagogiques :
4 heures hebdomadaires

Modalités d'évaluation :
- Assiduité, investissement et participation.
- Prise de note et dossier de cours au 1^{er} semestre / « exposé/compte rendu » en groupe au 2^e semestre.

Nombre de crédits/ S 1 : 4
Nombre de crédits/ S 2 : 5
Étudiants : groupes A et B
Lieu : amphithéâtre

d'expositions à Nantes et sa région (musée, frac, galeries, le lieu unique), à Paris (le

Vendredi 9h -13h15

**Intitulé du cours
« Anglais »**

Code : 123

Enseignant : Georgia NELSON

Objectifs et problématique : pratique de l'anglais écrit et oral liée à l'art contemporain.

Modalités pédagogiques :

Répartition des étudiants par niveau en 3 groupes, 1h15 par groupe.

Vendredi

9h-10h15 : groupe 1

10h30-11h45 : groupe 2

12h-13h15 : groupe 3

Modalités d'évaluation :

Traduction et entretien.

Assiduité et participation

Nombre de crédits/ S1 : 2

Nombre de crédits/ S 2 : 2

Etudiants : groupes A et B

Lieu : bât A 1^{er} étage

Vendredi 14h-18h

**Intitulé du cours
« Mobilité, ouverture au monde des arts et de la culture, expérience directe de l'œuvre et de ses espaces d'exposition. Actualité de l'art »**

Code : 124

Enseignant : Patricia SOLINI

Objectifs et problématique :

Il s'agit de développer chez les étudiants dès leur 1^{ère} année une attitude de mobilité, de curiosité et de découverte artistique grâce à une fréquentation des lieux privés ou publics opérant dans le champ de l'art contemporain et les inviter d'autre part à exprimer une analyse critique personnelle à travers des chroniques ou des comptes-rendus des expositions.

Sensibilisation à l'actualité artistique contemporaine et aux institutions à travers la visite individuelle ou collective

Palais de Tokyo, le Musée National d'Art Moderne, le Centre Pompidou, les Fondations, les galeries). Recherche d'une confrontation directe avec les œuvres et développement d'une réflexion critique des expositions visitées.

Invitation à l'écriture personnelle rendant compte de l'actualité de l'art.

Contenu et déroulement des cours :

Des présentations et visites des institutions nantaises ou parisiennes. Un voyage d'études de 5 jours à l'étranger (selon actualité) en juin.

Le « Bric à blog » géré par les étudiants sur le site web de l'école et alimenté par leurs « papiers personnels » sur les expositions visitées.

Modalités pédagogiques : 4h hebdomadaires ou regroupement pour les voyages d'études (voir calendrier précis donné en début d'année)

Voyages d'études : 15 et 16 décembre pour le groupe A ; 23 et 24 février pour le groupe B + 5 jours à l'étranger en juin pour groupes A et B.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : les étudiants sont validés sur leur présence (obligatoire), leur participation à l'oral (parcours dans les expositions), les comptes-rendus écrits de visites d'expositions après les voyages d'études et les chroniques alimentant le Bric à blog.

Nombre de crédits S1 et S 2 : 3

Etudiants : groupe A (S1), groupe B (S2)

Lieu : bât A 2^e étage

Lundi 14h30-16h30

Intitulé du cours « Méthodologie documentaire »

Code : 125

Bibliothécaires associées : Gaël ROPARS,
Nicole LE GROUX

1. La bibliothèque mode d'emploi

- Discussion autour des pratiques et usages des étudiants dans leurs recherches : types de bibliothèques fréquentées, modes de recherche utilisés, place du Net dans leurs modes opératoires.

- Présentation rapide de la bibliothèque : (Plans de classement dans les bibliothèques généralistes et en école d'art, consultation de l'OPAC et définition des différentes ressources proposées au sein de la bibliothèque.

- Les catalogues en ligne (Présentation de quelques sites : Sudoc, Nantilus, Bpi Ensba Bnf)

- Echange autour des sites utilisés par les étudiants

2. Typologie des documents

En deux groupes :

* A partir d'une sélection d'ouvrages, définition de documents : (catalogues collectifs, monographies, dictionnaires, livres

d'artistes, essais, écrits d'artistes, dossiers d'artistes, dossiers documentaires, DVD, articles, périodiques).

* Confrontation des résultats des deux groupes

* Mots-clés à définir : monographies, biographies, bibliographies, essais, sommaire, sources, dates de publication, périodiques, articles, index, appareil critique. Exercices pratiques

Modalités pédagogiques :

2 heures par semestre par groupe de 12 étudiants.

1^{er} semestre : 10, 17, 24 et 31 octobre, 7 novembre 2011

2^{ème} semestre : dates communiquées en fin de 1^{er} semestre

Nombre de crédits/ S 1 : 1

Nombre de crédits/ S 2 : 1

Étudiants : groupes A et B au 1^{er} et 2nd semestres.

Lieu : bibliothèque

Mercredi 18h30-20h

Code : 126

Enseignant : Association Artaban

Objectifs et problématique :

L'association Artaban propose un cycle de 24 conférences portant sur :

A : Les mouvements et artistes phares de la première moitié du XX^e siècle

B : Une réflexion sur l'art des XX^e et XXI^e siècles autour d'une approche thématique qui vise à découvrir la diversité de la création.

Découvrir l'art du XX^e siècle : le temps des Modernes

Mercredi – 18h30 à 20h

9 novembre – Qu'est-ce que l'Art Moderne

23 novembre – Les cubismes

7 décembre – La cage aux Fauves

4 janvier – Le mystère Duchamp : chauffe Marcel

18 janvier – La sculpture de Rodin au Ready-Made

1 février – Dada, une arme de subversion massive

29 février – Dresde, Munich, Berlin, début de siècle

14 mars – Le Bauhaus : une école hors norme

28 mars – Italia Nova : futurisme et peinture métaphysique

25 avril – Les avant-gardes russes

9 mai – Le Surréalisme : changer l'homme, libérer le désir

23 mai – L'abstraction géométrique

: « carrément abstrait »

Le 20^e siècle dans tous ses états

Mercredi – 18h30 à 20h

16 novembre – La scène artistique chinoise

30 novembre – Art et animaux, la langue au chat

14 décembre – Le dessin contemporain

11 janvier – Artistes d'Afrique de l'Ouest

25 janvier – Street Art : marquer son territoire

8 février – L'architecture contemporaine

7 mars – Art et Féminisme

21 mars – Figuration et Défiguration

4 avril – Les 4 éléments

2 mai – La nourriture

16 mai – Les grands rendez-vous de l'art contemporain (Dokumenta, Biennales...)

30 mai – Le Trou

Quelques cours, environ 3 ou 4, se dérouleront dans des lieux nantais insolites (galeries...). Ils vous seront précisés ultérieurement.

Modalités pédagogiques : 1heure 30 hebdomadaire

Lieu : amphithéâtre

Unité d'enseignement 4

Analyse et synthèse des recherches

Code : 141

Enseignants : Collégiale des enseignants

Objectifs et problématique : Suivi et validation du parcours de l'étudiant tout au long de l'année.

Modalités d'évaluation :

– Épreuve orale durant laquelle le jury examine une sélection des travaux de l'année et interroge l'étudiant sur son parcours : présentation de 4 à 5 travaux significatifs de la démarche artistique de l'étudiant et une information générale des travaux réalisés au cours de l'année (carton à dessins, cahier de recherche...).

Les crédits attribués dans cette unité d'enseignement sont déterminants pour le passage en L2.

Nombre de crédits/ S 2 : 5

Date de l'accrochage : 29 et 30 mai 2012

Etudiants : groupes A et B

Lieu : bât A 1^{er} et 2^e étages

1. /. 1^{er} cycle : répartition des cours et des crédits

L1 : année 1

UE 1 pratique

L'étudiant suit obligatoirement 3 cours par semestre.

Unité d'enseignement 1 cours	Enseignants	Evaluation	Volume horaire de cours	Crédits S1	Crédits S2
Image	M.Guérini	Production/pertinence du travail	42h/semestre	5	4
		Assiduité			
Dessin de projet	C.Maugeais, C.J.Jézéquel	Production/pertinence du travail	54h/semestre	5	4
		Assiduité			
Sculpture	F.Azzolin	Production/pertinence du travail	42h/semestre	5	4
		Assiduité			
Dessin d'observation	B.Leroy, B.Plantive	Production/pertinence du travail	42h/semestre	5	4
		Assiduité			
Palette graphique	O.Joncour	Production/pertinence du travail	24h/semestre	5	4
		Assiduité			
Peinture	P.Mabille	Production/pertinence du travail	54h/semestre	5	4
		Assiduité			
TOTAL			129h/ semestre	15 crédits par étudiants	12 crédits par étudiants

Initiation

L'étudiant suit obligatoirement 1 cours par semestre.

Unité d'enseignement 2 cours	Enseignants Techniciens	Evaluation	Volume horaire de cours	Crédits S1	Crédits S2
Photographie / son	X.Navatte O.Joncour M. Dieulangard Y. Le Ru	Participation Assiduité	6h/semestre	3 <hr/> 2	3 <hr/> 2
Vidéo	M.Guérini G.Bauza	Participation Assiduité	24h/semestre	5	5
TOTAL			37h/semestre par étudiant	5 crédits par étudiants	5 crédits par étudiants

Culture générale

L'étudiant suit obligatoirement l'ensemble des cours d'histoire de l'art, d'anglais et de méthodologie documentaire au 1^{er} et au 2^{ème} semestres. Le cours de mobilité/ouverture au monde contemporain est dispensé sur un semestre pour chaque groupe.

Unité d'enseignement 3 cours	Enseignants	Evaluation	Volume horaire de cours	Crédits S1	Crédits S2
Histoire et théorie de l'art	X.Vert	Participation Assiduité Rendu écrit et oral	48h/semestre	4	5
Méthodologie documentaire	G.Ropars, N.Le Groux	Participation Rendu écrit et oral	2h/semestre	1	1
Anglais	G.Nelson	Participation	15h/semestre	2	2
		Dossier			
Mobilité / ouverture au monde contemporain	P.Solini	Participation	40h/semestre	3	X
		Dossier			
TOTAL			71h/semestre	10	8

Unité d'enseignement 4	Enseignants	Evaluation	Volume horaire de cours	Crédits S1	Crédits S2
Analyse et synthèse des recherches	Collégiale des enseignants	Accrochage de fin d'année/ cahier de recherche	24h/semestre	x	5

*L'obtention de 60 crédits est obligatoire pour le passage en semestre 3.

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

Une commission d'harmonisation composée de l'ensemble des enseignants de L1 se réunit à la fin de chaque semestre afin de valider l'attribution des crédits.

L'annonce des résultats se fait par courrier dans un délai de 3 semaines après les évaluations.

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
9h30 – 13h	10h–12h	9h30 –13h	9h30 –13h	9h –13h15
<p>UE 1 Pratique «Juxe Box Baby» Marc Guérini Groupe A : S1 Groupe B : S 2 Atelier video</p> <p>Palette graphique « Postures, impostures, miroir » Olivier Joncour Groupe B : S1 Groupe A : S 2 Pixel zone</p>	<p>UE 3 Histoire et théorie de l'art « Images, idées, problèmes » Xavier Vert Amphithéâtre</p>	<p>UE 1 Pratique 9h-13h « Dessin d'observation » Bernard Plantive « Perspectives » Brigitte Leroy Groupe A : S1 Groupe B : S 2 Bât A - 2^e étage</p> <p>Sculpture « Arrangement, réorganisation, processus» Fabrice Azzolin Groupe B : S1 Groupe A : S 2 Bât A – 1^{er} étage</p>	<p>UE 2 Initiation Photographie Marc Dieulangard, Xavier Navatte Olivier Joncour Groupe B : S1 Groupe A : S2 Salle Nadar / atelier photo</p>	<p>UE 2 Culture générale Anglais Georgia Nelson 9h-10h15 : groupe 1 10h30-11h45 : groupe 2 12h-13h15 : groupe 3 Bât A - 1^{er} étage</p>
14h30 –16h30	14h – 18h30	14h –20h	14h –18h30	14h –18h
<p>Méthodologie documentaire Gaél Ropars, Nicole Le Groux Bibliothèque (1 séance par semestre) S1 : 10, 17, 24 et 31 octobre, 7 novembre S2 : dates communiquées en fin de 1^{er} semestre</p>	<p>Dessin, note et projet Claire Maugeais, Claire-Jeanne Jézéquel Groupe B : S1 Groupe A : S 2 Bât A - 2^e étage</p> <p>UE 3 Culture générale Xavier Vert Travaux dirigés Groupe A : S1 Groupe B : S 2 Bibliothèque</p>	<p>UE 1 Pratique Peinture Pierre Mabille Groupe A : S1 Groupe B : S2 Bât A - 1^{er} étage</p> <p>Explorer l'art contemporain 18h30-20h (tous les 15 jours) Association Artaban Amphithéâtre</p>	<p>UE 2 Initiation</p> <p>Atelier image Marc Guérini, Guy Bauza Groupe A : S1 Groupe B : S 2 Atelier vidéo</p> <p>Atelier son Yann Le Ru Groupe B : S1 Groupe A : S2 Atelier son</p>	<p>UE 2 Culture générale Mobilité/ouverture au monde des arts et de la culture : Patricia Solini Bât A - 2^e étage Groupe A au 1^{er} semestre Mobilité à Paris les 15 et 16/12/2011 Groupe B au 2nd semestre Mobilité à Paris les 23 et 24/02/2012</p>

Schéma général des études 1^{er} cycle

Année	Unité d'enseignement	cours	
L1	1 : pratique	1 : image	
		2 : palette graphique	
		3 : dessin, note et projet	
		4 : sculpture	
		5 : dessin d'observation, perspectives	
		6 : peinture	
	2 : initiation	1 : photographie	
		2 : vidéo / son	
	3 : culture générale	1 : histoire et théorie de l'art	
		2 : immersion/mobilité	
3 : anglais			
4 : méthodologie documentaire			
4 : analyse et synthèse des recherches			
L2	1 : situations et recherches personnelles	1 : image	
		2 : scènes	
		3 : éditer	
		4 : construire	
	2 : connaissance et rencontres des acteurs du champ artistique	1 : transmission	
		2 : espace de l'art	
		3 : normalité	
		4 : réemploi et récup	
		5 : où l'art s'arrime	
	3 : histoire et théories des arts et anglais	1 : 1 : l'art, une conquête de l'espace	
2 : anglais			
L3	1 : situations et recherches personnelles	1 : image	
		2 : scènes	
		3 : éditer	
		4 : construire	
	2 : histoire et théories des arts et anglais	1 : Processus - geste - hétérogénéité	
		2 : anglais	
	3 : préparation et passage du dnap		