

- Peinture-atelier

Pe Olivier

Objectifs

Le cours « atelier », partagé avec Nathalie Decorte, a pour objet la pratique de l'art, la cohérence et le développement d'une recherche personnalisée au regard du monde actuel et des enjeux contemporains. Il a pour fonction d'alimenter et développer des aptitudes et des compétences dans : la pratique artistique, l'activité réflexive et son partage, l'exploration des moyens d'expressions diversifiés et multiples, l'esprit critique...

Les finalités de ce cours, attentives à votre singularité et au déploiement de votre sensibilité, ainsi qu'au champ ouvert des pratiques artistiques, sont d'élargir votre compréhension de l'art, votre périmètre de compétence et de pensée dans le champ de l'art et au regard du monde et des pratiques artistiques contemporaines, d'éclairer la logique de votre pratique quant aux processus, aux contenus, aux moyens et aux finalités, ou encore de vous conscientiser aux logiques et pertinences des dispositifs de monstration...

Tous les professeurs et leurs cours impliquent une méthode et un positionnement idéologique qui leur sont propres, explicites ou pas.

En résumé, l'approche pédagogique de ce cours est *transdisciplinaire*. Elle convoque et croise de multiples champs de recherches, de pensées et de savoirs (en dehors des arts plastiques) et se positionne en amont de tout apriori et finalité disciplinaire artistique (dessin, peinture, sculpture, photographie...) - ce qui signifie aussi qu'aucun moyen d'expression ne sera discrédité ni valoriser indépendamment de vos intentions ou des chemins que vous prendrez. Cette approche ne conçoit pas les idéaux de savoir-faire, de maîtrise, de discipline ou de conformité aux valeurs établies, comme une exigence ni une finalité artistique, mais n'en exclut pas les moyens. Vous aurez aussi compris que cet atelier n'est pas à vocation polytechnique ni professionnelle.

Il est question de mettre en jeu avant tout, et conjointement, une pratique poétique des sensibilités, et l'exercice d'une pensée critique et réflexive qui les resitue dans le contexte et le champ relationnel et culturel qui les définit comme « art » et en active le « sens ».

Il s'agit, tout en se confrontant au champ ouvert de la sensation, de réfléchir à quel jeu on joue, qu'est-ce qui est mis en jeu, dans toutes ses dimensions (matérielle, sensorielles, perceptuelle, émotionnelle, individuelle, relationnelle, culturelle).

On va donc partir de vos sensibilités respectives, mais pour aller à la rencontre du monde, de sa complexité (sensible, idéologique, politique, anthropologique, philosophique, phénoménologique) et de ses multiples enjeux auxquels vous participez, consciemment ou pas - tout en respectant, nourrissant et valorisant votre singularité. Mon souhait n'est pas de vous enfermer (ni alimenter le repli sur soi) mais de vous accompagner et vous éveiller aux potentiels ouverts de l'expérience artistique et poétique, en passant par la mise en question des aprioris, stéréotypes et présupposés (idéologiques, historiques, culturels, formels) qui la conditionnent ou y font parfois obstacle.

N'hésitez jamais à exprimer vos doutes, vos malaises, vos désirs ni vos souhaits. Je ne saurais pas toujours y répondre, mais le dialogue et l'écoute sont la première condition de la rencontre et de l'échange.

Contenu

Matières et paysage pédagogique

- Carnet de bord (recherches, notes, références, commentaires, visite d'expo...) à tenir quotidiennement
- « La peinture » : traditions, conventions, conceptions, inventions
- Approche de thématiques spécifiques
- Moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes

- La transdisciplinarité
- Dessin / peinture
- L'objet / l'espace
- Force et forme
- Matière et pensée
- Couleur
- Supports, matériaux et surfaces
- Composition / rythme / relations
- Conception / expression
- Observation
- Poétique
- Sémiologie de l'image, des matériaux et des moyens
- Le hors cadre
- Peinture sans peinture
- Qualités et forces constituantes (espace, lumière, ombre, chaos, tension, mouvement, rythme, étendue, contours, vibration...)
- Le geste et l'écriture
- Lecture de l'oeuvre
- L'économie de moyen
- Abstraction / représentation / figuration
- Approche de l'indéfini, du non visible et du bruit
- Le polyptique
- Initiation à l'harmonie, à la polyphonie et à la dissonance dans le domaine visuel ; la notion de musicalité
- Exercices de compréhension en pratique de concepts liés aux phénomènes de la perception et de la sensation (lumière, espace, transparence, opacité, temps, corps, mouvement, devenir, dispersion, concentration, le silence, le vide, le plein,...)
- Analyses quotidienne d'œuvres ou de démarches « picturales » ou non d'artistes contemporains, images ou vidéos à l'appui
- Référentiel historique et contemporain ; et documents de lecture
- L'exposition (exercice d'installation, collectif ou individuel)
- Soutien aux initiatives mixtes ou pluridisciplinaires
- Expérimentation de moyens et techniques mixtes ou non conventionnels
- Approfondissement et stimulation des qualités et inclinations de l'élève
- Présentations et débats collectifs ouverts
- Rencontres individuelles

-Réalisation d'un porte-folio / **Dossier de pratique** (image et commentaire) en fin de B1 et de B2

-Rencontres avec des artistes actuels, visites d'expositions

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Par l'observation, l'expérimentation, le geste et la pratique, l'analyse et la discussion collective, et par un suivi critique individualisé et collectif, vous serez amenés à répondre en pratique (en termes de moyens, de processus, de contenus et de finalités) à des thématiques approfondies et discutées, dans des délais déterminés. Indirectement seront aussi traitées les préoccupations techniques et matérielles, en fonction de vos propositions et de votre avancement.

- proposition de thématiques communes, la réfléchir et l'alimenter avec vous (discussion, référents artistes, scientifiques ou philosophiques), ou encore partir d'une expérience matérielle, sensorielle ou relationnelle. (exemple de thématique : le paysage ; le corps ; l'animalité, le bruit...)
- les délais de réalisation et de présentation sont déterminés
- éveiller à l'usage de supports divers de types picturaux (papier, bois, toile, verre, sol et mur...) adaptés aux thématiques
- éveiller à l'usage de médiums divers de type picturaux (acrylique, aquarelle, pastel, fusain, huile, pigments, matériaux naturels ou industriels, techniques d'impressions...)
- interroger et analyser individuellement et collectivement formes, manières et contenus
- répondre aux soucis ou aux aberrations pratiques ou techniques
- suggérer ou attirer l'attention sur des alternatives techniques ou médiatiques plus adéquates
- ouvrir la porte à des propositions pluridisciplinaire si elles sont pertinentes
- présentation collectives des réalisations, soumises à l'exercice critique et analytique partagé
- mettre votre pratique et vos réalisations en perspective au regard de l'histoire, du monde et de l'art actuels

Mode d'évaluation pratique

Attention : les deux cours d'atelier et le cours pluridisciplinaire font partie d'une même Unité d'enseignement.

Modalités :

A) l'évaluation continue de septembre à mi-décembre, ainsi qu'un rdv mi-janvier pour le Q1 (Présentation), en présence des professeurs d'atelier, consistant en un entretien et une présentation cohérente sous forme d'exposition du résultat des recherches de l'étudiant durant le quadrimestre ; l'étudiant sera libre du choix des travaux qu'il souhaite exposer.

B) Une évaluation continue de février à juin pour le Q2.
Les évaluations du Q1 et Q2 sont additionnées en fin d'année.

C) A l'entretien de janvier et début juin, l'étudiant présentera un Dossier de pratique (format PDF), rassemblant l'ensemble de ses recherches et productions d'atelier, pluridisciplinaire, dessin et gravure pour chaque quadri, contenant photos, consignes, légendes, et commentaires.

D) Un jury évaluatif général aura lieu en juin, indépendamment des évaluations d'atelier, mais additionné à la note finale. Il aura lieu en présence des professeurs d'atelier, consistant en un entretien et une présentation cohérente sous forme d'exposition du résultat des recherches de l'étudiant durant l'année ; l'étudiant sera libre du choix des travaux qu'il souhaite exposer.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

- a) **Investissement** - présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication
- b) **Exposition** - qualité de mise en espace, pertinence du dispositif, souci d'ensemble, adaptation au contexte
- c) **Forme** - plastique, qualités de réalisation, compréhension des médiums et des moyens, finalisation
- d) **Contenu** - intentions, analyse et esprit critique, contenu réflexif, références, contextualisation, argumentation
- e) **Moyens et processus** - cohérence de la pratique, corrélation contenu/forme/exposition (intentions/plastique/mise en espace), pertinence de la mise en œuvre

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours