

- Peinture-atelier

Pe Olivier

Objectifs

Attentif à votre singularité et au déploiement de votre sensibilité, ce cours a pour vocation d'alimenter et 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, mais aussi 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...

L'approche pédagogique de ce cours 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, sauf exception, qu'aucun moyen d'expression ne sera privilégié indépendamment de vos intentions ou des chemins que vous prendrez.

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

- Approche de thématiques spécifiques
- Moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes
- L'objet / l'espace
- Force et forme
- Couleur
- Supports, matériaux et surfaces
- Observation
- 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 ;

-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,...)

-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 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 (papier, bois, toile, verre, sol et mur...) adaptés aux thématiques

- éveiller à l'usage de médiums divers

- interroger et analyser individuellement et collectivement formes, manières et contenus

- répondre aux soucis pratiques ou techniques

- suggérer ou attirer l'attention sur des alternatives techniques ou médiatiques plus adéquates

- 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 (25% de la note finale), 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 (25% de la note finale).
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 (50% de la note finale), 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 ces 5 critères de qualité :

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