

- Peinture-atelier

Pe Olivier

Objectifs

Le cours « atelier », partagé avec Wilson Trouvé, a pour objet la pratique de l'art, la cohérence et le développement de la recherche personnalisée de l'étudiant dans ce champ d'activité et au regard du monde actuel et des enjeux contemporains. Il a pour fonction d'alimenter et développer des aptitudes et des compétences dans ce domaine spécifique : la pratique artistique, l'investissement, l'activité réflexive et son partage, l'éveil et le déploiement d'une « intelligence artistique » singulière, l'exploration des moyens d'expressions diversifiés et multiples associés aux pratiques picturales et autres, l'esprit critique...

Les modalités de l'UE atelier ne sont pas réductibles « au projet personnel de l'étudiant ». L'objectif n'est pas non plus de vous apprendre à peindre, de vous conduire à une maîtrise, ou de faire de vous des artistes pluridisciplinaires.

Les finalités de ce cours, attentives à votre singularité et au déploiement de votre sensibilité, ainsi qu'au champ ouvert des pratiques picturales, sont d'élargir votre compréhension de l'art (et donc aussi de la peinture), 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...

Contenu

Matières et paysage pédagogique

-Camet de bord (recherches, notes, référence, 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

-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-portfolio / récit 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 associés aux pratiques picturales mais aussi au delà) à des thématiques personnelles ou collectives approfondies et discutées, dans des délais déterminés. Indirectement seront aussi traitées les préoccupations disciplinaires, techniques et matérielles, en fonction de vos propositions et de votre avancement.

-le plus souvent (mais pas toujours), vous serez invités à proposer une thématique personnelle, à la réfléchir, à l'alimenter avec moi (discussion, référents artistes, scientifiques ou philosophiques)

-choix individuel du médium ou proposé si vous êtes perdus, tout en en questionnant la pertinence ou le sens (plus de place aux propositions pluridisciplinaires)

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

-répondre aux soucis ou aux aberrations pratiques ou techniques

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

-présenter les réalisations collectivement et les soumettre à l'exercice critique et analytique

Mode d'évaluation pratique

Les évaluations du cours de Olivier Pé sont additionnées à celles du cours de Wilson Trouvé, puisqu'il s'agit d'un même cours bien que donné selon deux sensibilités et approches différentes.

Modalités :

A) l'évaluation continue de septembre à mi-décembre, ainsi qu'un rdv mi-janvier pour le Q1, 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.

A l'entretien de janvier et début juin, l'étudiant présentera un porte folio papier A4, rassemblant l'ensemble de ses recherches et productions d'atelier et de pluridisciplinaire pour chaque quadri, contenant photos, consignes, légendes, et commentaires.

Les évaluations du Q1 et Q2 sont additionnées en fin d'année.

C) Un jury évaluatif général aura lieu en juin, indépendamment des évaluations d'atelier, mais additionné à la note finale.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

1 Engagement - investissement (présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation dans l'art actuel et dans d'autres domaines) /5

2 Moyens et processus - cohérence de la pratique (compréhension, esprit de recherche, corrélation du fond et de la forme, des intentions et des moyens d'expression) /5

3 Fond - intentions, analyse et esprit critique (contenu réflexif, connaissances et références, contextualisation, enjeux, mise en perspective historique et actuelle, argumentation) /5

4 Forme - qualités de production (pertinence des moyens d'expression, réalisation, monstration, installation et mise en espace, qualités plastiques, finalisation) /5

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