

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option :	
Programme de cours : 2024 - 202	
Cycle BACHELIER	BLOC 1
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Expérimentation et mise en oeuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.
2	Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en bande dessinée à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;
3	Mise en œuvre, articulation et valorisation de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite de leurs études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer une réflexion et des propositions originales dans le domaine de la bande dessinée;
4	Présentation de productions artistiques également validées en dehors du champ académique ;
5	Collecte, analyse et interprétation, de façon pertinente, des données — généralement, dans leur domaine de création — en vue d'inventer des propositions artistiques et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions sociétales et environnementale, artistiques et éthiques ;
6	Présentation de leurs productions artistiques et architecturales, et communiquent à leurs propos selon des modalités adaptées au contexte ;
7	Développement des méthodes d'apprentissage nécessaires à poursuivre leur formation de manière autonome.

UE 1 :	Crédits : 20 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Bande dessinée / Atelier	Hyuna Kang

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Bande dessinée / Atelier	Artistique	Annuel	10H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Bande dessinée / Atelier
<ul style="list-style-type: none"> ● Rencontrer et expérimenter les éléments nécessaires à l'élaboration d'un récit en Bande Dessinée ● Comprendre et être capable d'utiliser les notions de cadrage, plan, composition, case, ellipse, séquence, mise en page ● Etre capable de concevoir et d'accomplir les étapes de scénario, découpage, crayonné/encrage/mise en couleur en recherchant et analysant les informations et les documentations utiles à sa démarche personnelle ● Être capable de remise en question, se débarrasser de clichés, de stéréotypes, de préjugés. ● Savoir faire des choix. ● Proposition d'un rapport texte-image cohérent, lisible et pertinent. ● L'étudiant développe sa sensibilité individuelle en approfondissant ses connaissances culturelles, artistiques, sociales...

Description de l'enseignement

Bande dessinée / Atelier
<p>Exercices et travaux variés avec ou sans contraintes formelles, techniques ou thématiques qui permettent à l'étudiant d'aborder et ensuite d'utiliser les éléments nécessaires à l'élaboration d'un récit en Bande Dessinée. Par la pratique, l'étudiant prend conscience du rapport texte-image, la séquence, l'ellipse; il se questionne sur la narration, le cadrage, les plans, la composition, l'espace, la lumière, la mise en page, le vide et le plein, la profondeur. L'étudiant continue son travail en dehors de l'atelier : croquis d'observation, dessins de recherche, carnets de croquis.</p> <p>L'étudiant participe activement à la vie d'atelier (publications, création d'affiches, expositions etc.)</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Bande dessinée / Atelier

Mode d'enseignement

Bande dessinée / Atelier
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Bande dessinée / Atelier	20 crédits
Bande dessinée / Atelier	
L'évaluation est continue et tient compte de la présence et participation active de l'étudiant, de sa curiosité et de l'évolution de son travail. En fin du premier quadrimestre une évaluation avec un jury est organisée, composé d'enseignants impliqués dans le programme de l'option Bande Dessinée. En fin du deuxième quadrimestre l'évaluation a lieu avec un jury d'enseignants en interne et avec un jury extérieur composé de professionnels dans le domaine de la Bande Dessinée et d'intervenants d'autres champs artistiques. Les travaux présentés en jury doivent être complets et aboutis. Réflexion sur la présentation et l'accrochage souhaitée.	

Bibliographie

Bande dessinée / Atelier

Mots clés

Bande dessinée / Atelier

UE 2 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Modèle vivant	Stéphane

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Modèle vivant	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Modèle vivant
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les deux aspects essentiels du cours, le Modèle et le Vivant. Le modèle pour l'aspect observation – proportions, équilibre, points d'appuis, volume, lumière, etc. – , le vivant pour l'aspect expression – transcendance de l'attitude, utilisation d'une technique en rapport avec les intentions picturales, spontanéité du geste, etc.-. L'intérêt et les qualités d'un cadrage et d'une présentation adéquate au sujet (choix du format, de la position du dessin sur le support, son orientation, etc.). Les notions de raccourcis, de proportions, de soutien au noir, de contraste, d'ombre de volume ou d'ombre portée ; l'apport de la lumière sur le volume. <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Se positionner correctement face au modèle, en faisant le choix du point de vue et du cadrage les plus adaptés à ses intentions ; Dessiner le modèle dans ses proportions et attitudes, dans le temps imparti selon les contraintes techniques imposées, en faisant preuve de remise en question, de recherche et de créativité, l'intérêt ultime étant l'apport d'une touche et d'une sensibilité personnelle. Gérer son temps de travail. Varié entre différentes techniques.

Description de l'enseignement

Dessin / Modèle vivant
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Approfondissement de l'étude de l'anatomie artistique, connaissance du corps humain, de sa charpente, de sa musculature, de ses proportions et de son fonctionnement dans l'espace ; Travail sur le sens de l'observation, l'étudiant apprend à regarder, à comprendre et à analyser (en se servant des points de repères, des espaces vides, des inclinaisons, ...)

Développement de la mémoire visuelle, le cours de dessin est un outil qui sert à faire évoluer l'étudiant dans ses cours d'atelier ;
 Acquisition d'un sens de l'esquisse : décomposition du mouvement, saisie de façon rapide des différentes attitudes du modèle vivant ;
 Travail sur l'équilibre d'une pose, les lignes de forces du corps et les points d'appuis ;
 Travail sur le geste en vue d'acquérir un trait vivant et spontané qui exprime de la sensibilité, un trait donnant vie à la figure dessinée d'après nature ;
 Acquisition d'un sens de la composition et de la mise en page

Organisation

Par une série d'énoncés contraignants sur des temps de pose variés, l'étudiant doit peu à peu se détacher du geste de l'écriture pour aller vers un geste de dessin.

Par exemple :

dessin de l'autre main (variante : partie gauche du dessin à la main gauche, partie droite main droite)

dessin debout, bras tendu

dessin sans courbe, uniquement par des successions de lignes droites

dessin sans ligne, juste par masse ou autres systèmes (proposés par l'étudiant, échangés ensuite avec son voisin...)

dessin de mémoire après avoir observé le modèle pendant 2 minutes sans dessiner

dessin du modèle "comme si vous étiez de l'autre côté"

...

Les temps de pose varient, il est demandé à l'étudiant de "jouer le jeu" et de s'adapter. Pas question de ne traiter, par exemple, que la tête et d'abandonner le reste, il faut tenter de dessiner la globalité de la pose dans le temps imparti.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Modèle vivant

Mode d'enseignement

Dessin / Modèle vivant

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
 Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE **et** une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Dessin / Modèle vivant	4 crédits

Dessin / Modèle vivant

Q1 : Jury artistique d'un dossier composée d'une sélection d'œuvres de la période parmi les plus abouties.

Q2 : Jury artistique d'un dossier composée d'une sélection d'œuvres de la période parmi les plus abouties

Critères d'évaluation

Le principal critère est l'évolution sur l'ensemble de l'année. Les points observés en particulier seront

- L'organisation de la page

- Le sens des proportions

- La compréhension globale des poses (équilibre, appuis, plans, etc.)

- La vivacité du trait, la liberté du geste

L'étudiant reçoit régulièrement un retour sur son travail. Si un souci se pose de manière récurrente (disproportion, trait haché, épaisseur de trait inadéquate, manque de contraste, etc.), celui-ci lui est signalé, exemple à l'appui, avec une solution/méthode de travail adaptée pour tenter de remédier au problème.

Bibliographie

Dessin / Modèle vivant

Mots clés

Dessin / Modèle vivant

UE 3 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Ecriture / Scénario	Hyuna Kang

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Ecriture / Scénario	Technique	Annuel	1H/semaine	Janvier -juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Ecriture / Scénario
<p>Développer, canaliser et organiser ses idées pour un scénario Structurer, donner forme à ses intentions et les traduire et transmettre sous une forme recevable par les autres Mener à bout sa réflexion, son parti pris qui se trouve au départ de son idée L'écriture comme outil et moyen de raconter « son » monde – Concevoir, écrire et réaliser des projets de scénario en Bande-Dessinée</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Concevoir, écrire et rédiger des textes en recherchant des informations pertinentes qui aideront l'étudiant à développer une démarche personnelle dans sa narration L'étudiant passe de l'étape de l'écriture au scénario et/ou découpage Se débarrasser de clichés et de stéréotypes Être capable de porter un regard critique sur son propre travail

Description de l'enseignement

Ecriture / Scénario
<p>Programme (contenu détaillé) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Exercices d'écritures variés avec ou sans contraintes Réalisation de courtes histoires en scénario <p>Organisation (déroulement) : Méthodologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Orientation vers la pratique sous forme d'exercices d'écriture. Intervention individuelle et en classe durant la séance Inciter l'étudiant à la réflexion, à la communication, à l'analyse, au débat.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Ecriture / Scénario

Mode d'enseignement

Ecriture / Scénario

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

Pondération en crédits

Ecriture / Scénario

2 crédits

Ecriture / Scénario

Jurys artistique ou examens

L'évaluation est continue, par un suivi individuel.

Les cotations tiennent compte de la présence active de l'étudiant et de son évolution, son esprit d'imagination et de la qualité narrative.

Bibliographie

Ecriture / Scénario

Mots clés

Ecriture / Scénario

UE 4 :

Crédits : 4 crédits

Coordinateur de l'UE :

Activités d'apprentissage dans l'UE

Titulaire de l'AA

Couleur / Général

David Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Couleur / Général	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Couleur / Général

Accompagner l'étudiant à l'éveil du langage de la couleur par observation, étude et analyse qualitative et quantitative ;

Déclencher, provoquer un intérêt au développement d'une sensibilité particulière de l'utilisation des couleurs ;
Mener l'étudiant à l'autonomie d'une utilisation pertinente de la couleur par association, combinaison et structure d'accords coloristiques ;
Contribuer à la compréhension des théories et des analyses des couleurs utilisées au sein des travaux.

L'étudiant devra être capable de :

Reconnaître, comprendre et décrire les couleurs par expérimentation, la recherche singulière et l'analyse des couleurs situées dans un champ théorique, socioculturel, historique, symbolique ;
Acquérir un esprit analytique, critique et objectif quant à l'utilisation des couleurs au sein de leurs travaux ;
Mettre en oeuvre une parfaite cohésion entre le projet et la gamme de couleurs.

Description de l'enseignement

Couleur / Général

Programme

Les cours théoriques et pratiques sont articulés de façons à acquérir de l'autonomie sur un projet, à acquérir une parfaite maîtrise et à acquérir une sensibilité particulière à l'utilisation des couleurs ;
L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.

Organisation

Les théories sont distribuées en début d'exercice et sont suivies d'analyses et de conseils tout au long de la réalisation du travail demandé ;
La correction des couleurs se fait à l'aide d'un nuancier.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Couleur / Général

Mode d'enseignement

Couleur / Général

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

Pondération en crédits

Couleur / Général

4 crédits

Couleur / Général

Evaluation continue et remise à l'issue de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

L'étudiant doit être capable de distinguer et comparer les différents points des théories et savoir décrire, identifier, associer et définir les couleurs utilisées pour son travail et des documentations apportées ;

Utilisation d'un nuancier (NCS)

Analyse en continu du travail

Bibliographie

Couleur / Général

Platon: -Phédon[108c-109e]et[110b-111a]. -Timée[45b-46c],[52b],[57d-58d]et[67c-68d].
-Gorgias[465a-b].

Aristote: [402a-435b] (De anima).

Pseudo-Aristote:[791a-799b] (De coloribus).

Plotin: Traité 12 (Ennéade II,4) 9[5] à 10[35].

"Le roman de Renart." Lettres gothiques, Le livre de poche.

Marsile FICIN,"Quid sit lumen", Ed. Allia.

André GRABAR,"Les origines de l'esthétique médiévale", Macula.

Johan HUIZINGA,"L'automne du moyen-âge", Payot.

Jacques HEERS,"Le moyen-âge, une imposture", coll. tempus, Perrin.

Jacques LE GOFF,"La civilisation de l'occident médiéval", Flammarion.

"Un moyen-âge en images", Hazan.

Michel PASTOUREAU,"Une histoire symbolique du moyen-âge occidental", Points.

"Jésus chez le teinturier", Le Léopard d'Or.

Isaac NEWTON,"Optique".

Johann Wolfgang GOETHE,"Traité des couleurs".

Philip BALL,"Histoire vivante des couleurs", Hazan.

Manlio BRUSATIN,"Histoire des couleurs", Flammarion.

John GAGE,"La couleur dans l'art", Thames & Hudson.

Derek JARMAN,"Chroma, un livre de couleurs", L'éclat.

Wassily KANDINSKY,"Du spirituel dans l'art", essais, Folio.

Jacqueline LICHTENSTEIN,"La couleur éloquente", Flammarion.

Olivier MESSIAEN,"Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie", Tome VII, A. LEDUC.

Claude ROMANO,"De la couleur", philosophie, Les éditions de la transparence.

Georges ROQUE,"Art et science de la couleur", Gallimard.

Junichirô TANIZAKI,"Eloge de l'ombre", Verdier.

Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE,"Colorado", Editions de minuit.

Dora VALLIER,"Sur ce pont là de Kyoto", L'échoppe.

Anne VARICHON,"Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples", Seuil.

Ludwig WITTGENSTEIN,"Remarques sur les couleurs", T.E.R.

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/de-la-couleur-44-goethe-et-schopenhauer-la-theorie>

Mots clés

Couleur / Général

UE 5 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	3H/Semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

A la fin de ce module, l'étudiant sera capable de :

- Acquérir le vocabulaire et les connaissances techniques concernant le fonctionnement et le réglage des appareils photos reflex numériques ;
- Contextualiser la photographie dans son histoire et sa découverte (de la camera obscura à l'appareil photographique numérique) ;
- Cadrer, mettre au point et composer des premières images correctement exposées.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Présentation d'exposés avec supports visuels retraçant les origines de l'histoire de la photographie. Introduction théorique et exercices en chambre noire pour mieux appréhender les spécificités du médium.

Le réflex numérique et les différentes étapes de la prise de vue : le cadrage, les focales, le diaphragme et la profondeur de champs, les vitesses d'obturation et la mesure de la lumière.

La technique est présentée sous forme d'exposés théoriques avec démonstration pratique.

L'étudiant réalise des exercices pratiques précis en rapport avec la technique, le cadrage et la composition.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Photographie / Recherches photographiques

Mode d'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE **et** une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Photographie / Recherches photographiques	6 crédits
Photographie / Recherches photographiques	
L'évaluation se fait par un examen théorique en fin de Q1 ainsi que par la remise d'exercices pratiques photographiques tout au long des deux quadrimestres.	
Un suivi régulier de l'étudiant permet d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :	
<ul style="list-style-type: none">• Maîtrise de la pratique photographique ;• Sens du cadrage et de la composition ;• Créativité et originalité des recherches ;• Soin dans la présentation. • Respect des délais et des consignes de travail ; • Présence au cours.	

Bibliographie

Photographie / Recherches photographiques

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques

Initiation numérique 1

UE 6 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Sérigraphie	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Gravure / Sérigraphie
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :</p> <p>L'étudiant devra avoir acquis toutes les étapes d'un processus sérigraphique, depuis la conception du travail, la fabrication des typons, le choix du support et des encres adaptées, la préparation (enduction, insolation, dépouillement) et impression des cadres de sérigraphie.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Concevoir un travail sérigraphique Fabriquer différents typons Choisir ses supports d'impression Choisir l'encre la plus adaptée à son support Préparer (enduire, insoler, dépouiller) ses écrans et châssis sérigraphiques Imprimer à partir des écrans ses créations et projets artistiques Restituer le matériel (solutions de nettoyage adaptées) dans son état initial

Description de l'enseignement

Gravure / Sérigraphie
<p>Programme</p> <p>Considérer le support comme un lieu ouvert à l'expérimentation, à l'écriture graphique, au transfert photographique et à son expression personnelle. Différenciation de différentes techniques pour la réalisation de typons, insolation des cadres, préparation des encres, reproduction de teintes par mélange, impression d'aplats, dégradés et demi-tons, repérage de couleurs et impression manuelle sur différents supports. Insérer l'étudiant dans le mouvement de création contemporaine en exerçant ses perceptions visuelles et en le poussant à argumenter ses enjeux créatifs et culturels.</p> <p>Organisation</p> <p>Proposer des exercices individuels avec des critères déterminés et exigeant une recherche personnelle sur un ou des thème (s) choisi(s) ;</p>

Proposer des exercices ciblés avec une mise en relation avec les recherches de son atelier principal ;
 Mise en place d'exercices pratiques précis permettant une articulation entre les connaissances théoriques et les savoir-faire ;
 Préciser les objectifs à acquérir pour chaque exercice imposé ;
 Démonstrations de techniques à l'atelier ;
 Discussions avec l'étudiant à propos de sa curiosité d'appréhender une technique permettant de multiplier des images originales et d'intégrer la sérigraphie comme moyen d'expression propre ;
 Visites d'ateliers de sérigraphie de production industrielle et artistique ;
 Visite d'expositions.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Sérigraphie

Mode d'enseignement

Gravure / Sérigraphie

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
 Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Gravure / Sérigraphie	4 crédits

Gravure / Sérigraphie

Evaluation continue

Critères d'évaluation

Remise des travaux imprimés chaque quadrimestre accompagnée d'une farde des recherches préliminaires. Evaluations autant sur l'apprentissage technique que sur le langage plastique abordé.

Bibliographie

Gravure / Sérigraphie

Livres de référence concernant la sérigraphie et techniques d'impression, livres de petit tirage, livres d'artiste imprimés à la main

Mots clés

Gravure / Sérigraphie

UE 7 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Générale	Séverine Hennard

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Histoire et actualité des arts / Générale	Général	Annuel	2H/Semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
<p>L'étudiant-e- sera capable de comprendre et reconnaître, à savoir plus précisément:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acquérir les notions générales en histoire de l'art données au cours Établir des liens entre les diverses formes d'art : peinture, sculpture, musique, danse, design, photographie, architecture, cinéma, théâtre etc. ainsi que les arts et l'époque, le climat intellectuel, social et politique. Saisir des liens avec des formes d'art actuelles. Utiliser le vocabulaire afférent. Effectuer une recherche documentaire sur un artiste, une œuvre, un courant, une thématique ... Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
<p>Programme : Principaux courants, œuvres, artistes, ayant marqué les arts et la société à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle en Europe occidentale.</p> <p>Les faits (courants, styles, artistes, œuvres principales) sont présentés selon un déroulement chronologique : Renaissance européenne (et précurseurs de ce mouvement), Baroque, Rococo, Néoclassicisme, Romantisme, Réalisme, Impressionnisme ...</p> <p>Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en évidence les liens de causalité avec la création artistique.</p> <p>Outils de lecture: lecture d'une œuvre (notions générales de composition stylistique (formulation, explication,...), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours.</p> <p>Outils de recherche documentaire: expérimentation de techniques et outils de recherches : bibliographie, documentation iconographique, dossier, ...</p>

Organisation : Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, citations, documentaires, ...
Synthèse, liste de visuels, bibliographie, ...fournis à l'étudiant. Prise de notes indispensable.

En complément : conférences (Jeunesse et arts plastiques, rencontres avec des intervenant-e-s extérieur-e-s, ...), visites de musées, d'expositions, spectacles, voyages d'étude.

Au cours de l'année académique en cours, des travaux ponctuels peuvent être demandés (recherches documentaires, analyses stylistiques, ...).

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

5-7

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	4 crédits

Histoire et actualité des arts / Générale

Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'œuvres) à l'issue de chaque quadrimestre

L'examen évalue la qualité des connaissances restituées, commentées et argumentées

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale

Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale

Histoire – Histoire des arts

UE 8	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	durée	Evaluation
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q1	2h/semaine	Janvier
Philosophie / Esthétique	Général	Q2	2h/semaine	Juin

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Les activités d'apprentissage qui composent l'UE ont pour objectifs communs de doter les étudiant.e.s d'outils conceptuels et méthodologiques nécessaires à l'analyse, à l'interprétation et à l'évaluation des objets culturels, en production comme en réception. Ensemble, ils constituent dès lors un ensemble pédagogique cohérent mais néanmoins clairement différencié dans chacune des disciplines. Les compétences et connaissances propres à ces activités d'apprentissage seront dès lors évaluées indépendamment.

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Le cours d'actualités culturelles a pour objectifs de présenter des démarches artistiques en regard de contextes sociaux, culturels et politiques, et d'éveiller l'esprit de curiosité et d'investigation de la part de l'étudiant.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable d'analyser différentes démarches artistiques en lien avec son contexte de production (collaboration, médiation) et d'exposition (réception). L'étudiant devra pouvoir porter une analyse critique sur certaines pratiques artistiques et actualités culturelles étudiées en cours.

Philosophie / Esthétique

Le cours de philosophie/esthétique a pour objectif de présenter des démarches artistiques en lien avec la philosophie de l'art, la théorie de l'art et la sociologie de l'art.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable de rendre compte et de porter un regard critique sur la question des catégories culturelles et artistiques, des paradigmes artistiques et des différentes formes d'art.

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

Le cours d'actualités culturelles développe une analyse de démarches artistiques engagées (écologie, genre, féminisme, décolonialisme, ethnicité, capitalisme, guerres, robotique,...) en regard de son contexte social, culturel et politique et, le cas échéant, en regard de l'histoire de l'art classique, moderne et contemporaine.

L'accent est mis sur différentes pratiques liées à l'actualité artistique et sur la signification ainsi que la communication et la réception de celle-ci.

Dans la mesure du possible, des liens et parallèles seront proposés avec des actualités culturelles et artistiques locales, régionales et internationales.

Organisation

L'enseignement est interactif. Les étudiants sont en permanence questionnés et stimulés à s'exprimer afin de proposer une analyse critique sur les concepts et démarches artistiques présentés.

Des visites d'expositions et des rencontres avec des personnalités de la scène artistique et/ou culturelle actuelle pourront être organisées en fonction du thème du cours.

Philosophie / Esthétique

Programme :

Le cours de philosophie/esthétique introduit l'étudiant aux concepts de philosophie de l'art, théories de l'art et sociologie de l'art. Le cours étudie différents paradigmes artistiques en en décrivant les enjeux et les contours. L'enseignement propose une analyse critique des catégories culturelles et artistiques (art classique, art moderne, art contemporain, art actuel, art naïf, art brut et ses dérivés, arts traditionnels,...) ainsi que leurs différents processus et dispositifs de production, de circulation, de diffusion, de médiation, de réception ou encore de conservation des oeuvres d'art.

Dans la mesure du possible, des liens et parallèles seront proposés avec des actualités culturelles et artistiques locales, régionales et internationales.

Organisation :

L'enseignement est interactif. Les étudiants sont en permanence questionnés et stimulés à s'exprimer afin de proposer une analyse critique sur les concepts et démarches artistiques présentés.

Des visites d'expositions et des rencontres avec des personnalités de la scène artistique et/ou culturelle actuelle pourront être organisées en fonction du thème du cours.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
--

5,7

Philosophie / Esthétique

5,7

Mode d'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
--

Présentiel

Philosophie / Esthétique

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
---	--

	Pondération en crédits
--	------------------------

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
--	-----------

Philosophie / Esthétique	2 crédits
---------------------------------	-----------

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
--

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.
--

L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des différents champs culturels et artistiques vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques en regard du contexte social, culturel et politique dans lequel les productions artistiques ont été réalisées.

Philosophie / Esthétique

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.
--

L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des courants esthétiques, écoles, mouvements, courants et oeuvres vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques sous le prisme de la philosophie de l'art.
--

Bibliographie

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

(liste non exhaustive) : Nathalie Heinich, *La Sociologie de l'art* ; Paul Ardenne, *Un art contextuel* ; Paul Ardenne, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*.

Philosophie / Esthétique

(liste non exhaustive) : Atelier philosophique, *Esthétique et philosophie de l'art Repères historiques et thématiques*, Nathalie Heinich, *Le paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique* ; Anne Cauquelin, *Les Théories de l'art* ; Carine Fol, *De l'art des fous à l'art sans marges*.

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Histoire culturelle, sociale et politique, Histoire de l'art, Sociologie de l'art, Art relationnel et art contextuel, Culture artistique, Réception, médiation et production et marché de l'art.

Philosophie / Esthétique

Philosophie de l'art, Esthétique, Théorie de l'art, Anthropologie de l'art, Sociologie de l'art, Paradigmes artistiques, Catégories culturelles et artistiques, Expositions et scénographie.

UE 9 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Littérature / Contemporaine	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Littérature / Contemporaine	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Le cours de littérature a pour objectif la découverte, et donc la connaissance et la compréhension, de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts en Europe depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe s., au travers de ses principaux auteurs et courants. Ces références donnent accès à la lecture et à l'interprétation de la littérature contemporaine.</p> <p>Connaissance de l'histoire de la littérature, compétences d'analyse culturelle : intertextualité, motifs, thèmes et courants de la littérature européenne en diachronie et en synchronie.</p>

Description de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Programme :</p> <p>Le cours aborde la littérature européenne depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire d'Homère à Shakespeare, de façon chronologique, à travers l'étude des auteurs, genres et courants majeurs qui ont contribué de façon remarquable à l'édification de la civilisation européenne en façonnant les imaginaires collectifs et les représentations communes. Les textes sont situés dans leur contexte historique, éventuellement religieux, et matériel.</p> <p>Organisation :</p> <p>Le premier quadrimestre est consacré aux littératures antiques. Les héritages grecs et latins sont d'abord mis en lumière, d'Homère à Thucydide, et de Plaute à Suétone, à</p>

travers l'étude d'extraits représentatifs des auteurs les plus influents, couvrant l'ensemble des genres majeurs.

Le deuxième quadrimestre est consacré à l'étude de la littérature européenne du Moyen Âge et de la Renaissance, de la Chanson de Geste jusqu'au roman picaresque et au théâtre élisabéthain. Des extraits des textes et auteurs majeurs sont expliqués, situés, et rapportés aux grands événements et courants artistiques qui ont façonné l'histoire européenne.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Littérature / Contemporaine

1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Littérature / Contemporaine

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Littérature / Contemporaine	4 crédits

Littérature / Contemporaine

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre (2 crédits par examen)

Critères d'évaluation :

Lecture éclairée des œuvres majeures. Capacité à définir, expliquer et situer les courants, les œuvres et les auteurs, notamment à partir d'extraits lus au cours.

Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser toutes ces tâches par écrit de manière personnelle.

Bibliographie

Littérature / Contemporaine

Jean-Claude Polet, *Parcours dans le patrimoine littéraire européen*, Louvain-la-Neuve, Deboeck, 2008.

Annic Benoît-Dusausoy *et. al.*, *Lettres européennes*, Pars, CNRS Éditions, 2021.

Parcours anthologique :

Grèce antique : Homère, Hésiode, Esope, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, etc.

Rome antique : Plaute, Cicéron, César, Lucrèce, Virgile, Horace, Tite-Live, Ovide, Plutarque, Tacite, etc.

Traditions juives et chrétiennes : Genèse, Exode, Rois, Nouveau testament.

Moyen Âge : Chanson de Roland, Chrétien de Troyes.

Renaissance : Dante, Pétrarque, Boccace, Chaucer, Erasme, Machiavel, L'Arioste, Rabelais, de Camoëns, Cervantès, Shakespeare.

Mots clés

Littérature / Contemporaine

Littérature, Genres, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Livre.

UE 10 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Philosophie / Générale	Générale	Annuel	1H/semaine	Janvier - juin
Sémiologie / Générale	Générale	Annuel	1H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

--

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale

Le cours de philosophie générale I, Antiquité, a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée (antique), le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes antiques, de Thalès à Augustin, et de comprendre, reformuler et articuler leurs principaux systèmes, concepts et arguments, notamment au sujet de l'art.

Sémiologie / Générale

L'objectif du cours de Sémiologie générale I est d'apprendre à utiliser les principaux concepts de base de la sémiologie pour l'interprétation d'objets culturels (textes et images).

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme :

Le cours de philosophie générale I introduit les étudiants à la philosophie de l'Antiquité, de Thalès de Milet à Augustin d'Hippone.

Organisation :

Au premier quadrimestre, on verra comment et dans quel contexte est née la pensée rationnelle, en s'intéressant aux premières avancées de philosophes présocratiques. On étudiera ensuite les développements de la philosophie en lisant et en analysant des extraits de plusieurs textes majeurs de la période classique, en particulier ceux consacrés aux arts : *La République* de Platon et *La Poétique* d'Aristote.

Au second quadrimestre, on verra ensuite comment la pensée grecque s'est diffusée dans le monde romain pendant la période hellénistique, et comment le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme ont préfiguré la modernité en instaurant des philosophies de la liberté et du doute. Enfin, on verra comment le développement du christianisme a bouleversé l'histoire de la pensée en s'opposant dans un premier temps à la philosophie avant d'essayer de concilier la tradition rationnelle avec la foi chrétienne, notamment chez Augustin.

Sémiologie / Générale

Programme : Introduction théorique à la sémiologie et à ses principaux concepts, application pratique à des objets culturels mixtes (textes et images).

Organisation :

Premier quadrimestre : Introduction à la sémiologie. Découverte des principaux concepts (signe, signifiant, signifié, linguistique, iconique, dénotation, connotation, figuration, trope, métaphore, métonymie, symbole, etc.) au travers des travaux fondateurs de Saussure, Barthes, Lévi-Strauss, Jakobson, Klinkenberg, etc.) Pratique de l'analyse sémiologique par l'interprétation de textes et d'images fixes.

Deuxième quadrimestre : Introduction à la symbolique. Découverte des méthodes d'analyse de Freud et Bachelard ; utilisation des propositions théoriques et pratiques de Gilbert Durand et de ses successeurs. Pratique de l'analyse symbolique par l'interprétation de textes et d'images fixes.

Acquis d'apprentissage et compétences visées**Philosophie / Générale**

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement**Philosophie / Générale**

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE **et** une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Philosophie / Générale	2 crédits
Sémiologie / Générale	2 crédits

Philosophie / Générale

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre (1 crédit par examen)

L'étudiant doit pouvoir faire état par écrit de sa connaissance de l'histoire de la philosophie (auteurs, courants), doit pouvoir décrire et comparer différentes écoles de pensée, et doit pouvoir expliquer un texte philosophique en l'articulant à l'histoire de la philosophie.

Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser toutes ces tâches par écrit de manière personnelle.

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre (1 crédit par examen)

Au terme de la formation, l'étudiant doit pouvoir produire par écrit une lecture iconique d'une image à l'aide des concepts fondamentaux de la sémiologie. Au premier quadrimestre, l'analyse doit permettre de distinguer différents niveaux de sens : dénotation, connotation, tropes (métaphores et métonymies).

Au deuxième quadrimestre, l'analyse doit identifier et interpréter les symboles.

Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser toutes ces tâches par écrit de manière personnelle.

Bibliographie

Philosophie / Générale

Portefeuille de lecture (liste non exhaustive) : Platon : *L'Apologie de Socrate, Le Banquet, La République* ; Aristote : *Ethique à Nicomaque, Poétique* ; Extraits choisis d'Epictète, Sénèque, Marc-Aurèle, Épictète, Lucrèce, Plotin, Augustin d'Hippone..

Sémiologie / Générale

Kristeva Julia, « Sémiologie », dans *Encyclopædia Universalis*, 1972 ; De Saussure Ferdinand, *Cours de Linguistique générale*, 1916 ; Pierce Charles S., *Éléments de logique*, 1913 ; Barthes Roland, « Rhétorique de l'image », dans *Communications*, 4, 1964, p. 40-51 ; Jakobson Roman, Lévi-Strauss Claude, « "Les Chats" de Charles Baudelaire », dans *L'Homme*, 1962,

tome 2, n°1, p. 5-21 ; Klinkenberg Jean-Marie, *Précis de sémiotique générale*, Paris, Le Seuil, 2000.

Sigmund Freud, *L'Interprétation des rêves*, 1900 ; Gaston Bachelard, *Psychanalyse du feu*, 1938, Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, 1969.

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Intelligible, Sensible, Physique, Métaphysique, Logique, Ethique.

Sémiologie / Générale

Sémiologie, Signe, Dénotation, Connotation, Trope, Symbole.

UE 11 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Olivier Perret

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Eveiller l'étudiant au dessin « je suis au monde et je trace »</p> <p>Ouvrir l'étudiant à l'observation fine du réel et à son expression dessinée, écrite</p> <p>Amener l'étudiant à expérimenter plusieurs choix, les analyser et réajuster</p> <p>A la fin de l'année l'étudiant devra être capable de</p> <p>Dessiner d'observation des lieux, des personnes, des animaux, des objets en situation</p> <p>choisir les matériaux, les outils, les supports à même d'exprimer la nature de ce qu'il voit</p> <p>décider d'un angle de vue, d'une échelle, d'un cadrage</p> <p>Rater, se tromper, raturer, recommencer pour avancer</p> <p>Trouver une discipline de dessin : devenir dessinateur</p> <p>aller au devant du professeur pour exprimer ses difficultés, ses doutes, ses trouvailles</p>

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Programme</p> <p>Observer</p> <p> L'espace (type d'espace, perspectives, lumières, etc)</p> <p> Les corps en mouvement (humain, animal)</p> <p> Les objets</p> <p> Les corps et les objets dans l'espace</p> <p>Choisir</p> <p> un angle de vue</p> <p> un cadrage</p> <p> une échelle</p> <p> un support</p> <p> un format</p>

<p>une technique</p> <p>Exprimer</p> <p>une atmosphère</p> <p>une attitude d'un, des personnages, animaux</p> <p>mettre en scène, composer, montrer</p> <p>Méthodologie</p> <p>A chaque cours un exercice de dessin : intérieur/extérieur, modèle dans l'espace, mise en scène spécifique</p> <p>Entre chaque cours, des croquis d'observation à faire selon une contrainte imposée</p> <p>Analyse critique individuelle et/ou en groupe du travail en cours</p> <p>Présentation et analyse d'œuvre d'artistes anciens et/ou contemporains en lien avec les problématiques du cours</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression
1, 7

Mode d'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
 Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

	Pondération en crédits
Dessin / Dessin et moyens d'expression	4 crédits

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Évaluation continue + évaluation en fin de chaque quadrimestres

Critères d'évaluation

Evaluation continue : La présence, l'investissement, la production, l'observation, les recherches et la qualité du travail sont observés à chaque cours. Analyse critique du travail en cours de manière individuelle et/ou en groupe

Jurys : les travaux sont évalués dans leur ensemble en janvier et en mai

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d'expression
Dessin, observation, trace