

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Communication visuelle et graphique	
Programme de cours : 2024 - 2025	
Cycle BACHELIER	BLOC 2
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 communication visuelle et graphique 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 communication visuelle et graphique;
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 12 :	Crédits : 20 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Communication visuelle et graphique / Atelier	Vincent Taforeau
Arts Numériques / PAO	Alexandre Lavallée

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Communication visuelle et graphique / Atelier	Artistique	Annuel	8H/semaine	Janvier - juin
Arts Numériques / PAO	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 1

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Regrouper les cours de communication visuelle et d'Arts numériques/PAO offre aux étudiants l'opportunité d'appliquer leurs compétences artistiques et graphiques dans le domaine de la création et de la diffusion de supports visuels. Ces cours sont interconnectés, visant à renforcer leur capacité à optimiser techniquement les productions artistiques pour répondre aux exigences du métier de la communication visuelle. Cette approche combine l'aspect artistique avec une expertise technique nécessaire à la mise en œuvre et à la diffusion efficace des créations." L'approche holistique de ces cours est un pas vers la complémentarité, la collaboration et la connection avec d'autres domaines du territoire artistique et communicationnel.

Objectifs de l'enseignement

Communication visuelle et graphique / Atelier
A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) : <ul style="list-style-type: none"> La pratique de la communication visuelle et graphique ; La distinction entre les thèmes de représentation graphique liés à la communication visuelle et graphique et ses mots-clés ; Ce qui entoure la création typographique. L'étudiant devra être capable de : <ul style="list-style-type: none"> D'analyser, structurer, affiner une demande spécifique dans son contexte ; De rechercher, collecter des informations et des références ; De respecter les délais et consignes de travail ; De schématiser, synthétiser des éléments par le dessin et des moyens graphiques ; De multiplier des solutions graphiques propre à une recherche artistique et production artistique ou graphique ;

Mettre en œuvre une recherche graphique expérimentale conséquente dans un cadre précis, commande ou graphisme d'auteur ;
De réaliser un projet avec les moyens techniques inhérents aux métiers de la communication visuelle (chaîne graphique) dans le but d'une diffusion en série ;
Visualiser/simuler, contextualiser, communiquer, défendre et présenter son travail ;
D'exécuter un projet dans un style précis ou propre à sa démarche d'auteur ;
De communiquer graphiquement avec cohérence sur un ensemble de support variés ;
De reconnaître le(s) public(s) concerné(s) d'une demande spécifique ;
D'intégrer une équipe et d'évoluer en son sein.

Arts Numériques / PAO

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :

- Les bases liées à la théorie de la publication par ordinateur ;
- Le vocabulaire propre au domaine ;
- L'ensemble des supports utilisés et produits en PAO.

L'étudiant devra être capable de :

- Appréhender la mise en page comme support créatif basé sur la re-création par l'assemblage pertinent, créatif et argumenté des textes et des images ;
- Présenter un travail de recherches de documentation pertinent et étoffé ;
- Respecter les délais et les consignes ;
- Utiliser les outils mis à sa disposition ;
- Concrétiser sa démarche ;
- Poser des choix clairs, cohérents et argumentés dans la réalisation des mises en page, dans le choix de la typographie, des couleurs des supports et des formats.

Description de l'enseignement

Communication visuelle et graphique / Atelier

Programme

L'atelier de « C.V. & Graph. » aborde, par la sensibilisation, la théorie, la pratique la collecte d'information et la recherche, les différents champs de design graphique et conceptuels de la communication visuelle et graphique dans son sens le plus large. Différents thèmes de représentation graphique liés à la communication visuelle seront abordés de manière distincte et se distingueront par des mots clés qui permettront à l'étudiant de bien se situer sur le territoire, dans les différents thèmes de représentation graphique du domaine de design de communication dans lequel il évolue.

Organisation

L'initiation et la sensibilisation au graphisme dans l'atelier de communication graphique et visuelle se fait essentiellement via la pratique et la recherche graphique. La nécessité d'utiliser des outils dits « manuels » est toujours incontournable dans un premier temps pour empêcher les mauvaises habitudes et les « effets » de certains logiciels. La mise en œuvre est basée sur la recherche ainsi que sur des pratiques techniques, créatives et méthodologiques. Après un briefing de départ ou un brief reçu, les étudiants doivent

collecter des informations sur les thèmes donnés et aborder les phases de recherches graphiques (roughs), puis seulement mettre au point leur projet (phase de lay-out et de prototypage) de manière à pouvoir le présenter et l'exploiter en plus grand nombre (reproduction en série via des logiciels de traitement d'images ou de supports appropriés à la reproduction en nombre). Un ping-pong relationnel s'engage aussi entre étudiant et enseignant lors de ces processus pour mettre en œuvre les projets.

Arts Numériques / PAO

Programme

Succession d'exercices pratiques avec une gradation dans la complexité et la difficulté ;

Chaque support propre à la PAO sera abordé selon les éléments qui le compose (format, grille de base, typographies, couleurs, composition, finition)

Les supports sont essentiellement orientés vers l'édition

Déconstruction et reconstruction de mises en pages.

Méthodologie

Le cours est composé d'une succession d'exercices pratiques basés sur la sensibilisation par l'exemple, l'observation et la théorisation empirique.

Mise en page de documents aux formats variés avec un niveau graduel de difficulté

Apprentissage différencié de la méthode de travail

Echanges entre les étudiants et l'enseignant

L'étudiant devra être actif et productif

Concrétisation des travaux

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Communication visuelle et graphique / Atelier

Expérimentation et mise en œuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.

Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en communication visuelle et graphique à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;

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 communication visuelle et graphique;

Présentation de productions artistiques également validées en dehors du champ académique ;

Arts Numériques / PAO

Mode d'enseignement

Communication visuelle et graphique / Atelier

Présentiel

Arts Numériques / PAO

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
Communication visuelle et graphique / Atelier	16 crédits
Arts Numériques / PAO	4 crédits

Communication visuelle et graphique / Atelier

Jury artistique en fin de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

Les étudiants doivent pouvoir mettre au point un certain nombre de projets sous forme de maquette ou lay-out. Ces maquettes sont élaborées et mises au point à partir des roughs (avant-projets) et des informations reçues au cours, durant les corrections permanentes (continues) et ponctuelles en atelier. Deux évaluations sont programmées durant le courant de l'année académique sous forme de jury artistique (janvier-juin) dans lesquels les projets sont simulés ou mis en situation.

Arts Numériques / PAO

Jury artistique à l'issue de chaque quadrimestre
évaluation permanente avec cotation en fin d'exercice

Critères d'évaluation :

- Respect des consignes
- Présentation du travail (finition)
- Argumentation
- Recherches
- Créativité
- Cohérence graphique du projet
- Implication et régularité dans le travail

Bibliographie

Communication visuelle et graphique / Atelier

Une classroom de l'atelier existe et a pour objet la diffusion des informations nécessaires (Brief, infos diverses, bibliothèques d'outils de recherche, exemples, syllabus, etc.) au bon déroulé des projets mis en place ou demandés aux étudiant.e.s. C'est aussi par ce canal que l'on communique de manière générale les dates de présentation ou de remise ou communication importante dans le cadre du cours.

Arts Numériques / PAO

Mots clés

Communication visuelle et graphique / Atelier

Regarder, reconnaître (distinguer une chose d'une autre), lire, (se) repérer (dans l'espace ou dans un support prépresse ou numérique), graphisme numérique (l'écran)

Arts Numériques / PAO

UE 13 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	caroline herman

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

U2

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>L'objectif de ce cours consiste à sensibiliser l'aspect créatif par la découverte et l'expérimentation.</p> <p>Durant l'année académique, l'étudiant aura développé et maîtrisé un savoir-faire utile à sa démarche.</p> <p>Ce cours se doit d'être un lieu d'échange et d'expérimentation.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rechercher et prendre en compte les informations nécessaires pour l'élaboration d'une démarche personnelle. Utiliser les acquis de 1er et 2ème Bac. Développer un langage plastique qui s'appuie sur une réflexion, une sensibilité. Développer et maîtriser des médiums et moyens techniques et technologiques utiles à sa démarche. Développer et maîtriser un savoir. De multiplier des solutions propres à une recherche artistique. Concevoir les supports servant à la présentation de son projet. Créer des liens avec l'atelier. Concevoir son projet avec un maximum d'autonomie. Développer une réflexion, un regard critique. Développer une curiosité culturelle et artistique. Respecter les délais et consignes de travail.

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Le cours s'articule autour de différentes thématiques et de leurs consignes.</p> <p>Dans un premier temps, les projets sont essentiellement sur support traditionnel de dessin pour ensuite être finalisés de manière traditionnelle et/ou numérique.</p> <p>Chaque semaine, un entretien individuel s'articule autour de leur sujet afin d'enclencher un regard critique en vue d'apporter des corrections.</p> <p>Dans un esprit d'ouverture, le cours de dessin / dessin et moyens d'expression peut être un soutien à l'atelier.</p>

Le principal objectif de ce cours consiste à sensibiliser l'aspect créatif par l'expérience et la découverte.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression

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

4 crédits

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Evaluation continue.
Remise des travaux durant chaque quadrimestre.
Critères d'évaluation:
La réalisation, la compréhension de l'énoncé.
L'investissement et les ressources mises en place.
La qualité des recherches.
La créativité.
L'application, l'utilisation des acquis.
Compréhension et analyse de l'espace.
L'assiduité de l'étudiant à suivre les cours.
Respect des consignes.
Le soin et la présentation.
Narration de l'image.

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d'expression

UE 14 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nicolas Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 4

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maîtriser son appareil réflex numérique Savoir importer, classer, développer et imprimer des images numériques Anticiper les moyens pour réaliser ses photos et pouvoir lire, interpréter la réalité à partir de sa prise de vue Comprendre les spécificités du traitement d'un thème photographique en une série d'images Dominer les lumières et les éclairages tant artificiels que naturels. Pouvoir répondre à une commande photographique (mise en situation) Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie et pouvoir analyser une image.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
<ul style="list-style-type: none"> ● Exposés théoriques traitant de la technique spécifique à l'appareil photo réflex numérique (capteur, focales, résolutions, compressions, histogrammes, balance des blancs). ● Exposés par démonstrations théoriques et pratiques du logiciel de développement et d'impression "Lightroom" ● Exercices pratiques précis suivis d'entretiens amenant à une réflexion sur le rapport de la représentation du réel par l'outil photographique ● Exercices pratiques précis et diversifiés (techniques de studio autour du portrait et du packshot, prises de vue en extérieur, choix d'une pratique pertinente en fonction d'un sujet donné, en concertation étudiant-professeur)

- Exposés sur base de powerpoint traitant de l'histoire de la photographie en rapport avec les exercices donnés et visites de sites internet traitant de la photographie.

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	4 crédits

Photographie / Recherches photographiques

Examen en fin de Q2

Critères d'évaluation

- suivi régulier de l'étudiant permet d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des connaissances
- maîtrise de la pratique photographique en numérique
- capacité de se détacher du réel et à l'interpréter

Bibliographie

Photographie / Recherches photographiques

Une classe virtuelle (Classroom) a été créée pour les étudiants afin qu'ils puissent recevoir les intitulés des exercices pratiques à réaliser et des supports de cours.

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques

UE 15 : au choix	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin
Gravure / Impression	Bruno Robbe

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

L'étudiant devra avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception du travail, la fabrication des typons (film à découpe, papier calque, photocopies sur cello, tirages numériques, ...), le choix du support, des encres adéquates, la préparation du cadre (enduction, insolation, dépouillement), tirage sur support de son choix et restitution du matériel dans son état initial. L'étudiant devra être capable d'explorer la sérigraphie pour s'introduire dans les nouvelles technologies de l'image tout en développant un projet personnel et des perspectives de recherche.

Gravure / Impression

Comprendre l'intérêt de l'image imprimée dans le contexte de l'illustration et celui de l'art contemporain ;
 Découvrir les bases dans chacune des techniques liées à l'estampe (gravure en creux, gravure en relief et impression à plat (lithographie)) afin de sonder leurs spécificités et dégager un moyen d'expression propre ;
 Découvrir les principes de la lithographie (préparation des pierres et encrage) ;
 Exploiter l'image imprimée et le multiple : projet d'éditions en tirage limité. (livres, livre-objet, estampe...)

L'étudiant devra être capable de :

Utiliser les différentes techniques d'impression comme nouveaux outils d'expression ;
 Se situer de manière critique dans ses projets de création.

Description de l'enseignement

Gravure / Sérigraphie

Programme

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 (clichage tramé, sélection de couleurs-quadrichromie), insolation de cadres, préparation des encres, impression d'aplats, dégradés et demi-tons, de quadrichromies, repérage de couleurs, reproduction de teintes par mélange 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.

Organisation

L'étudiant va progressivement se dégager des apprentissages des différentes étapes des techniques de la sérigraphie.

Mise en place d'exercices pratiques individuels avec des objectifs précis et déterminés (recherches personnelles sur thèmes imposés ou en relation directe avec le travail imposé à l'atelier principal).

Ces exercices permettent une articulation entre les connaissances théoriques et les savoir-faire.

La consultation de livres, de références au sein de l'atelier, la location de mallettes pédagogiques sur le thème du livre d'artiste illustre les facettes de la sérigraphie.

Organisation de visites d'ateliers de production incluant le pré-presse dans le domaine de l'imprimé (affiche, textile, drapeaux).

Démonstrations techniques par des professionnels au sein de l'atelier.

Gravure / Impression

Techniques abordées

La gravure en creux : La taille douce : pointe sèche, aquatinte, eau forte, vernis mou, sucre... ;

La gravure en relief : Bois, lino, carton, monotype...

L'impression à plat : Lithographie, monotype

Organisation

Séries d'exercices proposés à l'étudiant sur un thème proposé ou en lien direct avec les recherches de son atelier principal.

Thématique proposée par l'étudiant en fonction des techniques apprises.

Visites d'expositions et documentation (œuvres, livres d'artiste, vidéo...)

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Sérigraphie

Gravure / Impression

Mode d'enseignement

Gravure / Sérigraphie

Présentiel
Gravure / Impression
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 / Impression	4 crédits

Gravure / Sérigraphie

Evaluation continue - remise de travaux durant chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

L'évaluation est basée sur la présence assidue de l'étudiant, de la maîtrise des outils proposés, de son niveau d'acquisition des techniques, de la ponctualité des remises des travaux/exercices pratiques, de sa productivité.

Gravure / Impression

Evaluation continue - remise de travaux durant chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

Les étudiants doivent pouvoir utiliser les techniques abordées au cours et réaliser différents exercices élaborés à partir d'un thème donné et plus tard, proposé par l'étudiant lui-même.

Bibliographie

Gravure / Sérigraphie

Livres de référence concernant la sérigraphie et techniques d'impression, livres d'illustration, livres à petit tirage, livres d'artiste disponibles à l'atelier. Location de mallettes pédagogiques traitant du livre (inciser/plier/trouer).

La sérigraphie – ISBN 972-2-35017-259-0

Cl. Dalquié et M. Cossu, édition Pyramyd, 2012

Manuel complet de gravure - ISBN 978-2-212-12419-4 B.Fick & B. Grabowski, édition Eyrolles, 2009

Gravure / Impression

Éditions Taschen : Art Now : Art at the turn of the Millénium : Graphic Design for the 21st Century...

Tériade éditeur, Jazz...

Livres d'artistes, Jacques Dupin «l'image prise au mot»...

Magazines : Parket, Art Press, Beaux-Arts,...

Atelier Perrousseau éditeurs, Paul Cox «coxcodex 1 (seuil), Jean-François Bizot «free press»

Traités sur l'art : Kandinsky, Peter Halley, Butor, La gravure en taille douce (Louis lo Monaco)

L'estampe (Michel Hebert), Catalogues d'art... Éditeurs d'art : Catherine Putman, Franck Bordas, Barbara Krakov... Éditeurs de bandes dessinées : L'association, 6 pieds sous terre, Aire Libre, Casterman...

Catalogues d'expositions.

Mots clés

Gravure / Sérigraphie
Gravure / Impression

UE 16:	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Motion Design	Delhaye Sebastien

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Motion Design	Artistique	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

Techniques et technologies / Motion Design
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le fonctionnement de base d'after effect • Les mécanismes de construction d'une animation en motion design; • Le développement et la recherche graphique pour le motion design ; • La mise en image , l'animation et la réalisation d'animations simples en motion design. <p>L'étudiant devra être capable de maîtriser :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les 5 Bases After Effect les images clés/ l'éditeur graphique / les masques / l'animation de texte / les effets • Environnement Adobe illustrator et animation. L'étudiant devra maîtriser la création graphique sur illustrator et l'exportation des layers indépendants pour débiter l'animation sur After Effect. • Environnement Photoshop et animation L'étudiant devra maîtriser la création de fonds et de décors ainsi que d'éléments graphiques et d'images et leur exportation/importation sur After effect • Recherches graphiques et picturales En lien avec l'atelier l'étudiant travaillera sur un logo à animer refonte d'un logo existant ou création d'un logo original • Les Logos animés Suite à l'exercice précédent l'étudiant devra animer son logo en utilisant les 5 bases d'after effect que nous aurons vu précédemment • le puppet pin tool Dans cet exercice l'étudiant devra travailler sur une simple animation de personnage ou d'éléments graphique à l'aide du puppet pin tool d'after effect, cet outil permet de créer des mouvements comme la marche, le vol d'un oiseau et a évidemment des possibilités infinies

- **Test Animation, mouvements de caméra et parallaxe**

Dans cet exercice final l'étudiant devra travailler sur un avant plan un plan moyen et un arrière plan de décor ainsi que sur des éléments animés qui vont interagir dans ce décor. Pour cela nous apprendrons l'utilisation des caméras en 3D ainsi que l'effet parallaxe qui est essentiel pour toute animation avec décors.

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Motion Design

Programme

- Théorie autour du logiciel After Effect ;
- Croquis
- Recherches graphiques liées au métier (logo, marques, branding)
- Recherches graphiques liées à l'identité (recherches personnelles)
- Travail en rapport avec l'atelier(travail conjoint)
- Tutoriels d'animation
- Recherche animée
- Animation de personnages
- Créations de décors numériques
- Réalisation d'animations en motion design

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Motion Design

Compétences niveau débutant visées en motion design :

- Maîtrise de base d'Adobe After Effects.
- Compréhension des principes de base de l'animation.
- Sensibilité au design graphique : Capacité à créer des compositions visuellement attractives en utilisant la typographie, la couleur, la mise en page et d'autres éléments de design.
- Compréhension narrative : Capacité à raconter une histoire ou à transmettre un message à travers l'animation et le mouvement.
- Créativité et pensée conceptuelle : Capacité à générer des idées créatives et à les traduire en concepts visuels impactants.
- Connaissance des tendances actuelles : Restez informé des tendances émergentes en matière de motion design pour rester pertinent et inspiré.
- Compétences en montage vidéo : Savoir monter et éditer des vidéos de manière fluide et professionnelle.
- Adaptabilité : Capacité à s'adapter à différentes demandes de clients, styles et projets.
- Gestion du temps : Pouvoir gérer efficacement son temps pour respecter les délais et les échéances des projets.

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Motion Design

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

Techniques et technologies / Motion Design

2 crédits

Techniques et technologies / Motion Design

1. Évaluation permanente au fil des semaines sous forme de discussion afin de voir l'évolution du travail demandé et le respect des consignes, l'assiduité en atelier, la qualité des recherches et de l'engagement.
2. Évaluation formative sous forme de cotation avec remarques afin que l'étudiant puisse apporter des modifications. Cette cotation n'est présente qu'à titre d'information pour savoir où il se situe par rapport aux objectifs de l'énoncé.
3. Évaluation sommative sous forme de remise en ligne.

Bibliographie

Techniques et technologies / Motion Design

Mots clés

Techniques et technologies / Motion Design

motion design/ image numérique / animation /com visuelle

UE 17 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Atelier	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Atelier	Artistique	Q2		

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 7

Objectifs de l'enseignement

Stages / Atelier

Description de l'enseignement

Stages / Atelier

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Atelier

Mode d'enseignement

Stages / 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
Stages / Atelier	4 crédits
Stages / Atelier	
Stages / Atelier	

Bibliographie

Stages / Atelier

UE 18 :	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

UE 8

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 sur les principaux courants artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art « moderne », à partir du XIXe siècle, en particulier d'Edouard Manet ; ● 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
--

Programme :

Notions générales des principaux courants artistiques ayant marqué l'histoire de l'art « moderne », en Europe occidentale, à partir du XIXe siècle, en particulier d'Edouard Manet.

Les faits (courants, styles, artistes, œuvres principales) sont présentés selon un déroulement chronologique.

Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en évidence les liens de causalité avec la création artistique.

Outils de lecture: lecture d'une œuvre (notions générales de composition stylistique (formulation, explication,...), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours.

Outils de recherche documentaire: expérimentation de techniques et outils de recherches : bibliographie, documentation iconographique, dossier, ...

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 écrit porte sur les connaissances, les capacités de réflexion et d'analyse de l'étudiant	

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 19 :	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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 9

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 20 :	Crédits : 2 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	1H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 10

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Le cours de littérature contemporaine a pour objectif la découverte de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts aux XIXe et XXe siècles au travers de ses principaux auteurs et courants.</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 française des XIXe et XXe siècles au travers de l'étude des principaux auteurs et courants, situés dans leur contexte historique et matériel.</p> <p>Organisation :</p> <p>On étudiera les principaux auteurs et courants en se focalisant sur des années littéraires marquantes : 1830, 1857, 1886, 1913, 1942.</p>

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

2 crédits

Littérature / Contemporaine

Examen écrit à l'issue du Q2

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

Yves Stalloni, *Écoles et courants littéraires*, Paris, Armand Colin, 2015.

Jean-Yves Tadié (dir.), *Histoire de la littérature française (I & II)*, Paris, Gallimard, 2007.

Mots clés

Littérature / Contemporaine

Littérature, Classicisme, Romantisme, Réalisme, Symbolisme, Avant-Garde.

UE 21 :	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Image	Stéphanie Delneste

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Philosophie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Juin
Sémiologie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Juin
Sémiologie / Image	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 11

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale
<p>Le cours de philosophie générale II – Modernité a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée (moderne), le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.</p> <p>Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes modernes, de Machiavel à Nietzsche et de comprendre, reformuler, et articuler les principaux systèmes, concepts et arguments élaborés par la philosophie occidentale moderne : modernité, humanisme, relativisme, empirisme, rationalisme, innéisme, scepticisme, liberté, contrat social, souveraineté, Lumières, État de Nature, point de vue transcendantal, dialectique, déterminisme, matérialisme historique, transmutation des valeurs, etc.</p> <p>L'étudiant devra également pouvoir mobiliser ces idées dans un débat ou un commentaire et les synthétiser ou les comparer.</p>
Sémiologie / Générale
<p>Le cours de sémiologie générale II — Mythologie a pour objectif de former à la pratique de l'analyse sémiologique/sémiotique des produits culturels, et en particulier des mythes. Il s'agit aussi d'apprendre à se servir des mythes comme outil d'analyse et de production artistique.</p>
Sémiologie / Image
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :</p>

Le concept de signe et sa rentabilité pour l'analyse de l'image ;
Le concept de communication et son application au domaine de l'image ;
La distinction entre linguistique, iconique et plastique, comme entre énonciation et iconisation.

L'étudiant devra être capable de :

Maîtriser les principales théories sémiologiques sur l'image, mais aussi les études linguistiques sur le texte et les recherches portant sur les relations texte- image.

Développer une attitude critique à l'égard de ses propres productions, comme des productions de la création médiatique contemporaine (XIXe, XXe et XXIe siècles).

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme :

Le cours de philosophie générale II – Modernité introduit les étudiants à la philosophie moderne, de Montaigne à Nietzsche.

Organisation :

On découvrira le développement de la pensée occidentale moderne dans ses divers aspects et courants à partir des XVIe et XVIIe siècles — Relativisme, Rationalisme, Scepticisme et Empirisme dans les œuvres de Machiavel, Montaigne, Descartes, Bacon, Hobbes, Spinoza, Locke — jusqu'à l'épanouissement philosophique et politique de l'humanisme au siècle des Lumières, avec Voltaire, Diderot, Rousseau et Kant notamment. On verra ensuite comment la critique sceptique des valeurs traditionnelles a conduit en s'élargissant à une remise en question des fondements mêmes de la civilisation et de la pensée, ce qui annonce l'époque contemporaine, avec Kant, Hegel, Marx et Nietzsche.

Sémiologie / Générale

Programme : Étude de la réhabilitation théorique des mythes de Nietzsche à Éliade.

Analyse de mythes majeurs, de l'Antiquité à nos jours.

Organisation :

Premier quadrimestre : Les mythes, dès la période classique, ont été considérés comme les fables douteuses d'un temps plus crédule, les traces d'un lointain passé à valeur essentiellement culturelle. Depuis Nietzsche, cependant, les sciences humaines ont appris à se servir des mythes pour analyser les productions culturelles et les œuvres d'art. Dans la première partie du cours, nous découvrirons les propositions théoriques et pratiques développées en ce sens par plusieurs intellectuels majeurs de l'époque contemporaine : Friedrich Nietzsche, dans *Naissance de la tragédie* ; Sigmund Freud, dans *Totem et Tabou*, et à propos du complexe d'Œdipe ; Carl-Gustav Jung, dans la définition du processus

d'individuation ; Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale et enfin Mircea Eliade, quant à l'histoire du fait religieux.

Deuxième quadrimestre : Dans la deuxième partie du cours, nous verrons comment appliquer ces propositions à différents types de mythes : mythes premiers européens (Œdipe, Thésée, Moïse, Wotan) ; mythes premiers universels (Trickster) ; mythes modernes et mythes littéraires, de Perceval à Luke Skywalker.

Sémiologie / Image

Programme

Le cours distingue trois parties :

Eléments de linguistique ;

Sémiologies de l'image ;

Etude des interférences entre texte et image.

Organisation

Pour chacune des trois parties du cours, des exposés théoriques sont programmés, accompagnés d'exercices sur des productions iconiques, linguistiques ou mixtes (publicité, bande dessinée, album pour enfants, roman illustré, etc.), afin de mettre la théorie à l'épreuve de l'analyse pratique.

Un plan du cours est distribué aux étudiants en début d'année.

La lecture d'un ouvrage théorique est imposée aux étudiants, dans le but de prolonger une des perspectives de recherche les plus stimulantes pour satisfaire aux objectifs du cours.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Image

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Image

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
Sémiologie / Image	4 crédits
Philosophie / Générale	
Examen écrit à l'issue du Q2	
Critères d'évaluation :	
Connaissance et compréhension de la matière du cours. Clarté du propos.	
Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser toutes ces tâches par écrit de manière personnelle.	
Sémiologie / Générale	
Examen écrit à l'issue du Q1 et travail écrit à l'issue du Q2	
Critères d'évaluation :	
Q1 : Connaissance et compréhension de la théorie. Q2 : Application correcte de la théorie. Originalité de l'interprétation. Qualité de la présentation.	
Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser toutes ces tâches par écrit de manière personnelle.	
Sémiologie / Image	
Examen écrit partiel à l'issue du Q1 et examen écrit à l'issue du Q2.	
Critères d'évaluation :	
Q1 : Connaissance et compréhension de la théorie. Application correcte de la théorie sur des productions mixtes.	
Q2 : Connaissance et compréhension de la théorie. Application correcte de la théorie sur des productions mixtes.	
L'évaluation en pratique :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Q1 : une évaluation écrite partielle. Cette évaluation conditionne l'inscription à l'évaluation du Q2. Autrement dit, une absence non justifiée lors de l'examen de janvier implique nécessairement une passation de la totalité de l'examen en août . Toute note de présence équivaut à un 0/20. ● Q2 : une évaluation écrite. La note globale de juin est constituée de la moyenne des résultats du Q1 et du Q2. ● Q3 : évaluation écrite. L'étudiant présente Q1 + Q2. 	

Bibliographie

Philosophie / Générale

Portefeuille de lecture (liste non exhaustive): Machiavel, *Le Prince* ; Montaigne, *Essais* ; Bacon, *Nouvel Organon* ; Hobbes, *Léviathan* ; Descartes, *Discours de la méthode* ; Pascal, *Pensées* ; Spinoza, *Éthique* ; Locke, *Traité du gouvernement civil* ; Voltaire, *Traité sur la tolérance* ; Diderot, *Supplément au voyage de Bougainville* ; Rousseau, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* ; Kant, *Critique de la raison pure* ; Nietzsche, *Crépuscule des idoles*.

Sémiologie / Générale

Friedrich Nietzsche, *Naissance de la Tragédie*, 1872.

Sigmund Freud, *Totem et tabou*, 1913.

Carl-Gustav Jung, *Métamorphoses de l'âme et ses symboles*, 1912 ; *Dialectique du moi et de l'inconscient*, 1933.

Claude Lévi-Strauss, «The Structural Study of Myth», dans « Myth, a Symposium», *Journal of American Folklore*, vol. 78, n° 270, oct.-déc. 1955, p. 428-444.

Mircéa Eliade, *Le sacré et le profane*, 1957 ; *La nostalgie des origines*, 1969.

Carl-Gustav Jung, Charles Kerényi et Paul Paul, *Le Fripon divin*, 1958.

Carl-Gustav Jung, Charles Kerényi, *Introduction à l'essence de la mythologie. L'enfant divin, la jeune fille divine*, 1941.

Sémiologie / Image

Dominique MAINGUENEAU, *Analyser les textes de communication*, Paris, Armand Colin, 2007 (2e édit.), 213 p., coll. « Lettres Sup ».

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Modernité, Scepticisme, Empirisme, Rationalisme, Relativisme.

Sémiologie / Générale

Sémiologie, Mythe, Archétype, Récit, Sacré.

Sémiologie / Image

Sémiologie, linguistique, pragmatique, image, texte

UE 22 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Cinéma	Valérie Berteau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Histoire et actualité des arts / Cinéma	Général	Annuel	2H/semaine	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 / Cinéma

Objectifs

- Découverte de la grammaire cinématographique et de son évolution à travers l'histoire
- Connaissance des bases de la narration et des outils scénaristiques

L'objectif est l'acquisition par l'étudiant(e) d'un cadre de référence historique des œuvres cinématographiques. Il s'agit de tisser des liens, d'entrecroiser images et histoires.

Permettre à l'étudiant(e) de développer sa propre grille de compréhension du langage cinématographique et de sa syntaxe.

Le but de ce cours est d'apporter les fondements de l'histoire du cinéma, depuis sa création jusqu'aux formes contemporaines. Comprendre ses contextes historiques, artistiques et sociaux, son influence sur la société et les arts, et vice-versa.

Processus de découverte et d'analyse afin de nourrir une réflexion personnelle : apprendre à décrypter, analyser, ressentir et construire son regard sur le monde passé et actuel.

Permettre aux étudiants de toutes les sections concernées de s'exercer à l'analyse du film, de comprendre les mécanismes cinématographiques, les codes, ses modes d'expression propre, et d'aborder les contextes historiques, politiques, économiques et artistiques qui ont vu l'évolution de cet art. Comment les disciplines se sont-elles influencées mutuellement ? Essayer de décrypter les codes, le rôle, la création, et la diffusion d'images dans le monde contemporain.

Eveiller une curiosité pour des œuvres, des courants, des styles différents.

Cette réflexion, ce questionnement doit servir de « gymnastique » facilitant l'acquisition des capacités de création et d'analyse nécessaires dans les différents domaines auxquels les étudiants ont choisi de s'engager.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Le cours aborde de manière chronologique l'histoire des arts relevant des domaines du cinéma (toutes formes confondues) de sa création à aujourd'hui, en suivant la piste de la

recherche de la modernité et de l'avant-garde et en soulignant les liens avec l'Histoire de l'art.

Le cours s'attarde sur des courants majeurs de l'histoire du cinéma, dont certains méconnus. Les auteurs et leurs œuvres sont replacés dans leur contexte artistique et socio-historique, au travers d'analyses détaillées et d'études comparatives par pays, avec comme support audiovisuel de nombreux extraits de films.

Organisation

- Visionnement et analyse de films ;
- Cours dialogués/mise en place de débats ;
- Cours magistraux ;
- Interventions extérieures ponctuelles.

Projections, séances d'écoute, lecture de textes critiques permettront l'acquisition de connaissances générales. Tout au long du cursus, et à travers l'histoire du cinéma, l'étudiant sera capable de mettre en relation les mouvements artistiques et les enjeux socio-politiques, culturels et artistiques dans différents domaines de création. En effet, l'évolution de la narration a eu un impact énorme sur les autres arts et les frontières des genres ont depuis longtemps été transgressées. (le cours étant destiné à des élèves de différentes disciplines, il est important de mettre les autres formes de narration en relation avec le cinéma).

Observer les époques, les techniques, les contextes.

Etudier l'œuvre de grands cinéastes et s'efforcer de comprendre en quoi leurs propositions sont remarquables.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Les lectures d'images permettront une analyse critique, un positionnement socio-culturel par rapport à la réalité des enjeux contemporains. Il y sera beaucoup question de point de vue.

Le cours se veut, d'une certaine manière, un support aux cours pratiques, dans la mesure où il aidera petit à petit l'étudiant à construire son propre langage visuel.

- Pouvoir analyser la narration d'un film en utilisant les outils et concepts scénaristiques, tant au niveau macro (structure du récit) que micro (analyse des enjeux d'une scène, de la caractérisation des personnages, etc.)
- Développer une analyse personnelle hors des préjugés, des stéréotypes et des idées reçues.

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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.

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
Fiches UE COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE BLOC 2

	Pondération en crédits
Histoire et actualité des arts / Cinéma	4 crédits
Histoire et actualité des arts / Cinéma	
Examen écrit en fin d'année	

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Disponible dans le classroom

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma