Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2023 - 2024	
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 illustration 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 l'illustration;**
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 11 :	**Crédits : 18 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Illustration / Atelier	Ludovique Tollitte
Images / Analyse	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Illustration / Atelier	Artistique	Annuel	10H/semaine	Janvier - juin
Images / Analyse	Artistique	Annuel		

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 1

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Objectifs de l'enseignement

Illustration / Atelier

Observer et analyser le présent

- Le visuel occupe l'attention de l'étudiant au premier plan. Choisir des textes et les relier aux outils, aux supports,matières et formes
- Structurer les projets étapes après étapes
- Nourrir ses travaux par des choix délibérés et personnel de ses sources documentaires
- Coexistence images et textes dans des rapports d'enrichissement mutuel
- Définir le rythme temporel d'un narration illustrée
- Aborder la matérialité dans les séries d'image que constitue une narration graphique: couleurs, collages, supports, formats...
- Approcher la variété du travail de l'illustrateur quand à ses tenant et aboutissant face à des domaines et des supports différents
- Optimiser les mises en pages
- Relier texte et image dans leur différentes valeurs; l'apparent , le sous-jacent, le fond et la forme.

Images / Analyse

Description de l'enseignement

Illustration / Atelier

Programme

- Choix de domaines narratifs à illustrer.
- Se situer davantage dans les champs de l'illustrateur comme conteur, poète, journaliste, documentariste.
- Travaux proposés à l'ensemble des étudiants : critères liés textuels, scénaristiques, recherches graphiques et documentaires, découpages, planches à réaliser, mises en page

- Développement de l'esquisse à la reproduction sur divers supports où l'étudiant apporte et développe un projet sur l'idée du livre comme une réponse personnelle
- Des travaux à durées variables seront réalisés durant chaque quadrimestre en vue de multiplier la diversité des expériences
- A la fin du deuxième quadrimestre, l'étudiant propose un sujet, définit le format, précise les formes et projette l'objet final du travail pour atteindre son objectif.

Méthodologie

- Choix des outils en concordance avec le sens profond de chaque projet
- Développement des facultés du dessinateur
- Les contraintes sont définies et empruntées par l'intégrité que chaque projet comporte et deviennent un choix artistique
- Étendre le champ des possibilités qui s'offrent à l'illustrateur
- Le dessin s'articule sur du tangible en passant par l'observation du monde réel à quoi l'étudiant relie son projet et qu'il considère comme recherche primordiale.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Illustration / Atelier
Images / Analyse

Mode d'enseignement

Illustration / Atelier
Présentiel
Images / Analyse
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
Illustration / Atelier	16 crédits
Images / Analyse	2 crédits

Illustration / Atelier

Q1 : évaluation continue.
Q2 : Evaluation continue – jury artistique

Durant l'année l'étudiant voit sa production évaluée sous différents angles et regards. Le professeur d'atelier est le premier évaluateur ; régularité du développement du projet étapes par étapes et des remises travaux après travaux.
Au terme des quadrimestres, le professeur d'atelier sollicite des intervenants de l'école et fait appel à une jury composé d'intervenants extérieurs professionnels et acteurs du secteur artistique et culturel.

Jurys artistique : Aboutissement des travaux demandés. Dossier comportant les recherches pour leur réalisation. Clarté de la présentation et de l'accrochage du travail : visuellement et verbalement. Précision d'un univers personnel
Images / Analyse

Bibliographie

Illustration / Atelier
Images / Analyse

Mots clés

Illustration / Atelier
Illustration, image, dessin, texte, mise en page, livre, scénario, récit, fiction, narration, arts, théâtre, cinéma, liens, ouverture...
Images / Analyse

UE 12 :	**Crédits : 3 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Marie Line Debliquy

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel	1,5H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 2

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

- Eveiller l'étudiant au dessin/ « Je suis au monde et je trace »
- Ouvrir l'étudiant à l'observation fine du réel et à son expression dessinée, écrite
- Amener l'étudiant à expérimenter plusieurs choix, les analyser, réajuster

A la fin de cette année, l'étudiant devra être capable de:

- Dessiner d'observation des lieux, des personnes, des animaux, des objets en situation.
- Choisir les matériaux, les outils, les supports à même d'exprimer la nature de ce qu'il voit.
- Décider d'un angle de vue, d'une échelle, d'un cadrage.
- Rater, se tromper, raturer, recommencer pour avancer.
- Trouver une discipline de dessin : devenir dessinateur.
- Aller au devant du professeur pour exprimer ses difficultés, ses doutes, ses trouvailles…

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Programme

- Observer
- L'espace (type d' espace, perspectives,lumières..)
- Les corps en mouvements (humain, animal)
- Les objets
- Les corps et les objets dans l'espace
- Choisir
  - Un angle de vue
  - Un cadrage
  - Une échelle
  - Un support
  - Un format
  - Une technique

- Exprimer
  - Une atmosphère
  - Une attitude d'un, des personnages, animaux
  - Mettre en scène, composer, montrer

Méthodologie

- A chaque cours un exercice de dessin: intérieur/extérieur, modèle dans l'espace, mise en scène spécifique…
- Entre chaque cours des croquis d'observation à faire selon une contrainte imposée.
- Analyse critique du travail en cours individuel et/ou en groupe.
- Présentation et analyse d'œuvres d'artistes anciens et/ou contemporains en lien avec les problématiques du cours.

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	3 crédits

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Evaluation continue – jury interne en fin de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

- Evaluation continue : lors de chaque séance, la remise des croquis est ouverte et l'ensemble des travaux est regardé collectivement. Analyse critique du travail en cours de manière individuelle et/ou en groupe
- Jurys : les travaux sont évalués en jury interne en janvier et en mai

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mots clés

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

UE 13 :	**Crédits : 4 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Modèle vivant	François Tasiaux

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

UE 3

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Modèle vivant

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

- Les notions avancées des deux aspects essentiels du cours, le Modèle et le Vivant ;
- L'intérêt et les qualités d'un cadrage et d'une présentation adéquate au sujet ;
- 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.

L'étudiant devra être capable de :

- Se positionner correctement face au modèle, en faisant le choix du point de vue et du cadrage les plus adapté 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.
- Varier entre différentes techniques.

Description de l'enseignement

Dessin / Modèle vivant

Programme

- Approfondissement de l'étude de l'anatomie artistique, connaissance du corps humain, de sa charpente, de sa musculature, de ses propositions 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

Jury artistique d'un dossier composée d'une sélection d'œuvres de la période parmi les plus abouties à l'issue de chaque quadrimestre

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 14 :	**Crédits : 3 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	1,5H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 4

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 façon 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

- Exercices, analyse et conseils tout au long de la réalisation du travail.
- Théories de et sur la couleur.

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	3 crédits

Couleur / Général

Evaluation continue et oral en fin 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.
- Analyse en continu du travail.

Bibliographie

Couleur / Général

Mots clés

Couleur / Général

UE 15 :	**Crédits : 3 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	1,5H/semaine	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

Objectifs de l'enseignement :
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 numérique dans l'histoire de la photographie (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

- Les origines de la photographie, de la « camera obscura » à la photographie numérique. Présentation d'exposés avec supports visuels retraçant les origines de l'histoire de la photographie.
- Introduction théorique et exercices pratiques en chambre noire pour mieux appréhender les spécificités du médium (sténopés, photogrammes).
- Le réflex numérique et les différentes étapes de la prise de vue (le cadrage, les focales, la mise au point, le diaphragme et la profondeur de champs, les vitesses d'obturation et la mesure de la lumière).
- Le capteur numérique et ses spécificités (sa structure, son fonctionnement, les différents types de capteurs, balance des blancs, sensibilité, notion de bruit, lecture d'un histogramme).
- Présentation des formats et des fichiers générés par les appareils photographiques. (Résolution d'image, présentation des fichiers Raw, Jpeg, Tiff, etc.).
- Introduction aux logiciels informatiques de postproduction d'une image photographique.

- Importation des images et notion de stockage sur support informatique, présentation des supports de sauvegarde.

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

L'étudiant réalise des exercices pratiques précis en rapport avec la théorie.

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	3 crédits

Photographie / Recherches photographiques
Remises continues durant l'année Critères d'évaluation : - Maîtrise de la pratique technique 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.

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
Initiation photo 1 et 2

UE 16 :	**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				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

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	

Bibliographie

Stages / Atelier

Mots clés

Stages / Atelier

UE 17 :	**Crédits : 3 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Reproduction	Anais Callens

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Reproduction	Technique	Annuel	1,5H/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 / Reproduction

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) : toutes les bases fondamentales qui permettent la compréhension technique de leur domaine (la chaîne graphique).

L'étudiant devra être capable de :
trouver des solutions techniques et technologiques qui l'aideront à conduire son projet créatif à terme. Il maîtrisera également les termes technologiques du monde de la chaîne graphique.

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

Programme

- Introduction
- Approche de l'ordinateur
- Les images et la couleur : images vectorielles, bitmap, la résolution, la colorimétrie, les notions de couleur, les formats d'enregistrement
- Les polices de caractère : Histoire, la classification de Vox, les règles de lecture et typographiques
- La mise en page : règles de mise en page, répartition des blancs/des textes/des illustrations

Organisation
Il s'agira donc, par toute une série de démonstrations, d'exemples, de travaux personnels, de découvrir, de se perfectionner et d'appréhender le monde de la reproduction. Les travaux le poussent à la gestion intelligente de l'outil afin qu'il puisse mener également son travail d'atelier à terme et de le professionnaliser.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Reproduction

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction
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 / Reproduction	3 crédits
Techniques et technologies / Reproduction	
Examen écrit en Q2 Evaluation formative, exercices côtés en cours d'année	

Bibliographie

Techniques et technologies / Reproduction
Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert, La chaîne graphique, ed. Eyrolles, 2009, EAN13 : 9782212123456

Mots clés

Techniques et technologies / Reproduction
Images, couleur, vectorisation, résolution, colorimétrie, formats d'enregistrement, polices de caractère, mise en page.

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	Véronique Danneels

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
Découvrir et comprendre l'art moderne, la production artistique, l'élaboration discursive et critique. Contextualiser ces productions.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
Programme : Fin 19e début 20e s.; eurocentré + regards sur influences extra européennes Organisation : Évolution chronologique dans la mesure du possible, visite de musées, bibliothèques et sites.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

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 à l'issue de chaque quadrimestres	

Critères d'évaluation : reconnaître les mouvements, les œuvres clés, les « signatures », pouvoir les contextualiser, savoir les décrire : contenu, style, taille, matière, lieu de conservation …

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale
Diffusée durant les cours et via intranet.

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale
Modernisme, modernité, avant-garde, première guerre mondiale, « ismes », mouvement, manifeste…

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	Véronique Danneels
Philosophie / Esthétique	Véronique Danneels

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

Que les disciplines soient abordées de manière traditionnelle ou expérimentale, la cohésion qui réunit un cours d'histoire de l'art, un cours d'actualité des arts et un cours d'esthétique dans une même unité d'enseignement va de soi.
Non seulement les trois cours partagent un fond et un jargon commun, mais de plus, leurs révisions récentes, favorisent de nouvelles lectures fondées sur les études de genre, la décolonisation, les crises géoclimatiques.
Les réunir dans une unité permet d'élargir considérablement les perspectives et de travailler des ramifications aussi solides que subjectives avec les étudiantEs. Les sujets historiques (histoire de l'art) illuminent les investigations contemporaines (actualité et lecture des arts), qui se réfléchissent et se prolongent dans les textes programmés dans le cours d'esthétique.

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

1. Eveiller l'esprit de curiosité et d'investigation.
2. Prise de connaissance avec le monde artistique et culturel
3. Analyse du mode de fonctionnement des artistes et des institutions. Investigation de leur mode de collaboration.

Philosophie / Esthétique

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

- Esthétique, Beauté, Sublime, Provocant, Interpelant, engagé, résistance, résilience ;
- Médium, Message, Calligraphie, Typographie, Narration, Image.s, Ecriture.s

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme :
Le cours s'adresse aux étudiants de toutes les disciplines.

L'accent est mis sur quelques événements de l'actualité artistique locale ou internationale et sur la signification ainsi que la communication et la réception de celui-ci.
Recherche de liens et parallèles avec d'autres événements, de liens et parallèles avec les exercices réalisés dans les ateliers, de liens et parallèles avec l'histoire de l'art classique, moderne et contemporaine.

Organisation :
L'enseignement est interactif. Les étudiants sont en permanence questionnés et stimulés à s'exprimer de manière objective et subjective
Méthodologie : comment archiver des documents ?. Comment les retrouver ? Comment les utiliser ?
Visites des sites internet + réflexe à utiliser les sites des musées et lieux culturels.
Organisation de quelques visites d'expositions et de rencontres avec des personnalités de la scène artistique et/ou culturelle actuelle.

Philosophie / Esthétique

Programme

- mise en lien des concepts (Médium, Message, Calligraphie, Typographie, Narration, Image.s, Ecriture.s) avec le cours portant sur l'Utopie et le Portrait et un approfondissement des textes de Deleuze&Guattari et Barthes, …

Organisation

- introduction et développement
- lecture de textes
- interrogations
- visites et conférences + débats et/ou travaux

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Philosophie / Esthétique

Mode d'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Philosophie / Esthétique

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	4 crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	

Examen écrit à l'issue du Q1 Critères d'évaluation : l'examen se déroule « à cahier ouvert ». L'évaluation porte sur l'appropriation et le rendu critique de la matière/ d'un sujet par l'étudiantE.
Philosophie / Esthétique
Examen écrit à l'issue du Q2 Objectifs - Lors d'intervention ou de questions spontanées en rapport avec la matière du cours ; Lien entre le système d'évaluation et les objectifs d'évaluation - L'étudiant aime se mesurer à ce qu'il découvre - oser entreprendre une idée, une expression personnelle

Bibliographie

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Délivrée tout au long du quadrimestre durant les cours et via classroom.
Philosophie / Esthétique

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Mots clés Liens / sensibilité / esprit critique / histoire & géo-politique/ actualités / diversité/ questionnements.
Philosophie / Esthétique

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 6

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine

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.

Description de l'enseignement

Littérature / Contemporaine

Programme :
Le cours aborde la littérature française des XVIIe et XXe siècles au travers de l'étude des principaux auteurs et courants, situés dans leur contexte historique et matériel.

Organisation :
Le premier quadrimestre est consacré à l'étude de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles. On commencera par aborder les auteurs et genre majeurs du grand siècle en choisissant des exemples représentatifs, que l'on situera dans leur contexte historique et matériel : Corneille, Racine, Molière, La Rochefoucauld, Pascal, La Fontaine, Perrault, etc.
On poursuivra par l'étude des écrivains majeurs du siècle des Lumières : Marivaux, Beaumarchais, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc.

Le deuxième quadrimestre est consacré à l'étude de la littérature française des XIXe et XXe siècles. On étudiera les principaux auteurs et courants, de Victor Hugo à Albert Camus, du Romantisme à la Littérature engagée. Une attention particulière sera accordée à la littérature belge et à l'émergence de la bande dessinée.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Littérature / Contemporaine

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.

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, Baroque, Lumières, Romantisme, Réalisme, Symbolisme, Avant-Garde, Résistance.

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	Janvier - juin
Sémiologie / Image	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 10

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 chacunes des disciplines. Les compétences et connaissances propres à ces activités d'apprentissage seront dès lors évaluées indépendamment.

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale

Le cours de philosophie générale II – Modernité a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée, 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 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.

L'étudiant devra également pouvoir mobiliser ces idées dans un débat ou un commentaire et les synthétiser ou les comparer.

Sémiologie / Générale

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.

Sémiologie / Image

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

- 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 Mircéa 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 Nietzche, 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 Mircéa 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 ;
- Étude 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
Sémiologie / Générale
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.
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.

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 :

- 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

Machiavel, Le Prince ;
Montaigne, Essais ;
Bacon, Nouvel Organon ;
Hobbes, Léviathan ;
Descartes, Discours de la méthode ;
Pascal, Pensées ;
Spinoza, Éthique ;
Locke, Traités 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	Philippe de Pierpont

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

Le cours d'Histoire et actualité des arts / Cinéma est abordé essentiellement sous l'angle de la grammaire cinématographique et de la narration en cinéma.

- La composition des images fixes et en mouvement
  - lignes de force, points focaux, pleins / vides, lumières / l'obscurité, figures / lignes, couleurs dans le plan/surface ou dans la profondeur, cas spécifique de la profondeur de champ).
  - Les valeurs de plans ;
  - Les raccords ;
  - Les mouvements de caméra.
- La syntaxe : Plans + raccords = ellipses. Les relations entre le champ et le hors champ.
- Les bases de la création narrative
  - les sources d'inspiration, l'histoire, le récit ; les enjeux ; le suspense, les personnages, les conflits, la quête, les obstacles.

L'objectif général du cours est la compréhension de plus en plus fine par les étudiants des différents enjeux du cinéma, esthétiques évidemment mais aussi historiques, sociaux ou économiques. Cela signifie : Dépasser la première perception d'un film (« j'aime ce film », ou « je n'aime pas ce film ») ; Acquisition d'une méthode d'approche et d'analyse ; Intégration des savoirs de base (qu'est-ce que le cinéma, son histoire, ses techniques,...); Eveil d'une curiosité pour des œuvres, des courants, des styles moins connus (le documentaire, par ex.); Réflexion et questionnement sur les dimensions externes de ce médium (sa place dans le monde contemporain, son pouvoir, ...) et internes (l'évolution des sujets, de la narration, de l'esthétique, des techniques, ...).

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

Nous avançons dans la matière à partir d'exemples concrets, en faisant des allers et retours entre la théorie et les films réalisés au cours de l'histoire du cinéma. Nous visionnons et analysons ensemble des films ou extraits de films, plan par plan ou séquence par séquence et nous essayons de répondre aux questions que nous posent ces images. Ces films ne sont pas considérés comme des modèles à suivre mais comme des moments de l'évolution de ce langage, comme des éléments stimulant la réflexion de chacun sur ce qu'est le cinéma et l'acte créatif en général. Le but n'est pas de tout montrer, mais de donner aux étudiants le désir, le besoin d'aller voir des films dans les salles, à la cinémathèque, à la télévision, et de lire les livres passionnants qui sortent chaque année sur le sujet.
Au-delà des dimensions techniques, économiques, historiques, l'approche privilégiée est celle « de l'intérieur des films » : l'aventure esthétique de chaque film, dans sa particularité et ses liens avec les autres films, de son époque ou pas.
Un syllabus synthétique des connaissances de base et des textes de références est disponible.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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.

	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 syllabus

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma