

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2024 - 2025	
Cycle MASTER	MASTER 1
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Conduite d'une recherche originale sur la base de l'expérimentation et réalisent des œuvres artistiques singulières situées dans un contexte élargi théorique, historique, sociopolitique, etc. ;
2	Acquisition avérée des connaissances hautement spécialisées et des compétences en illustration faisant suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et ces compétences permettent de développer ou de mettre en œuvre des propositions artistiques de manière originale, dans le cadre d'une recherche ou d'une création ;
3	Mise en oeuvre, articulation et valorisation, de manière singulière, ces connaissances et ces compétences en vue de construire des propositions artistiques dans des contextes expérimentaux et pluridisciplinaires ;
4	Mobilisation de ces connaissances et de ces compétences, dans un monde complexe et changeant, en vue d'inventer des propositions artistiques et de forger des outils critiques ;
5	Action à la jonction de domaines hétérogènes, artistiques, politiques, esthétiques, philosophiques, sociétaux, etc. ;
6	Assumer une démarche et une production artistiques également validées en dehors du champ académique ;
7	Présentation de leurs productions, communication à leurs propos et prise en compte les conditions de réception, de transmission et de communication des œuvres selon des modalités adaptées au contexte ;
8	Développement et intégration d'un fort degré d'autonomie qui leur permet de poursuivre leur pratique et leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans des contextes culturels, sociaux et professionnels diversifiés et en mutation.

UE 1 :	Crédits : 24 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Illustration / Atelier	Ludovique Toltte

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Illustration / Atelier	Artistique	Annuel	12H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 23

Objectifs de l'enseignement

Illustration / Atelier
<p>Approfondir son autonomie en matière de création artistique personnelle. Prendre en charge ses objectifs.</p> <p>Respecter une liste de travaux personnels à réaliser dans le calendrier des deux quadrimestres.</p> <p>Engager avec ses professeurs un contrat moral qui le mène à la réalisation d'un objet narratif complet.</p> <p>Répondre aux questions inhérentes aux projets de l'illustrateur.</p> <p>Choisir ses projets de travaux.</p> <p>Sélectionner ses outils de travail.</p> <p>Opter pour des supports adaptés.</p> <p>Envisager et réaliser une édition de ses projets en choisissant le format, la mise en page, la reliure.</p> <p>Analyser le réel et documenter par la recherche les références, l'enquête.</p> <p>Éclairer d'un point de vue personnel chaque travail.</p> <p>Construire son parcours des deux quadrimestres entre un et plusieurs ouvrages.</p> <p>Produire son travail dans un rythme déterminé et fixer dans la régularité l'avancement de son ou ses projet(s).</p> <p>Tisser les liens entre textes et images dans toute la clarté de ses acquis.</p> <p>Proposer des supports variés, inattendus et non conventionnels s'ils offrent un meilleur accès à l'attention de fond du programme en cours</p>

Description de l'enseignement

Illustration / Atelier
<p>Programme</p> <p>Préciser son, ses domaines narratifs.</p> <p>Raconter sous diverses latitudes et explorer des champs variés et transversaux tels que le littéraire, le fictionnel, le journalisme, poétique, scientifique,..</p>

Articuler les propositions selon des exigences textuelles, des recherches graphiques et visuelles, documentaires et explorer les possibilités de la mise en page
 L'étudiant mène à bien ses projets et réalise un, des objets livres entiers et lisibles
 Les réalisations se passent selon des durées de travail variées répondant à des critères éditoriaux que l'on croise couramment
 L'étudiant poursuit le développement et la recherche d'un univers personnel et singulier.

Méthodologie

Evaluation actualisée des acquis afin d'étendre les possibilités tant techniques que cognitives de l'étudiant-illustrateur.

Les contraintes sont aussi apportées par l'étudiant et entrent en résonance avec ses différents projets personnels.

Les dessins d'observations nourrissent les matières abordées et sont indispensables à la qualité de chaque projet.

La recherche de documents sur le visuel autant que sur la rhétorique de chaque projet garantit l'architecture des créations successives.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Illustration / Atelier

Mode d'enseignement

Illustration / 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
Illustration / Atelier	24 crédits

Illustration / Atelier

Evaluation continue durant l'année– jury artistique en fin de quadrimestre

Evaluation continue et ponctuelle durant chaque quadrimestre et en fin de période : janvier et juin pour l'atelier principal.

Durant l'année l'étudiant voit sa production évaluée sous différents angles et regards, et a trait aux étapes successives que chaque travail comporte : choix du sujet, scénario, découpage, création des images, documentation, montage des pages.

Le professeur d'atelier est le premier évaluateur.

Au terme des quadrimestres, le professeur d'atelier sollicite des intervenants de l'école et fait appel à un 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

Bibliographie

Illustration / Atelier

Mots clés

Illustration / Atelier

Illustration, image, dessin, texte, mise en page, livre, scénario, expérimentation, récit, fiction, narration, arts, théâtre, cinéma, liens, ouverture, actualité, économie, politique...

UE 2 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Olivier Perret

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel	3H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 25

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Confirmer l'éveil de l'étudiant « Je suis au monde et je trace ».</p> <p>Ouvrir l'étudiant à l'observation des « réalités intérieures » : sentiments, émotions, fictions...</p> <p>Persévérer dans l'observation du réel (corps, lieux, atmosphères, objets, animaux...)</p> <p>Combiner l'observation de la réalité objective à des éléments subjectifs, fictifs...</p> <p>Gagner une autonomie dans l'élaboration du processus créatif.</p> <p>A la fin de cette année, l'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dessiner d'observation des lieux, des personnes, des animaux, des objets en situation. Dégager une piste de travail personnel dans un sujet donné collectivement Trouver les documents utiles à l'élaboration de son travail Combiner l'observation objective et des éléments plus subjectifs, intérieurs, inventions, expériences... Choisir les pistes de travail les plus à même de l'aider dans son travail d'atelier Mettre en place tous les éléments de mise en valeur de son travail en fonction du sujet traité

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Programme</p> <p>Observer :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le mouvement, corps, atmosphères, sons... ; Des situations mettant en jeu, des corps, des lieux, des actions, des sentiments, des émotions ; Son « intérieur », lieu singulier siège des désirs, émotions, sentiments

Choisir :

Un angle de vue, un cadrage, une échelle, un support, un format, une technique...

Des documents valables : les analyser, trier, couper, combiner, composer, inventer...

Un abord singulier, personnel d'un sujet donné.

Exprimer :

Une atmosphère, lieux, saisons...

Des interactions entre des personnages, animaux

Mettre en scène, composer, montrer

Combiner les observations objectives à une observation plus intérieure, fictive

Un point de vue personnel sur un sujet donné.

Méthodologie

Combinaison d'exercices de dessin et de sujets plus libres.

Analyse critique du travail en cours individuel et/ou en groupe.

Présentation et analyse d'oeuvres 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

1, 2, 3, 7, 8

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

6 crédits

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Evaluation continue + évaluation en fin de chaque quadrimestres

Critères d'évaluation

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

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

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mots clés

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

UE 3 : S	Crédits : 14 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Bruno Robbe
Dessin / Modèle vivant	François Tasiaux
Photographie / Recherches photographiques	Isabelle Detournay / Nicolas Clément / Nathalie Amand
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin
Arts numériques / Infographie	Alexandre Quintin
Arts numériques / DAO	Alexandre Quintin / Denis Glinne

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Impression	Artistique	Annuel		juin
Dessin / Modèle vivant	Artistique	Annuel		juin
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel		juin
Gravure / Sérigraphie	Artistique	Annuel		juin
Arts numériques / Infographie	Artistique	Annuel		juin
Arts numériques / DAO	Artistique	Annuel		juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 26

Objectifs de l'enseignement

Gravure / Impression

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 ;
- Les mécanismes anatomiques qui donnent vie et expression à une attitude.

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 adaptés à ses intentions ;
- Dessiner le modèle dans ses proportions et attitudes, dans le temps imparti selon les contraintes techniques imposées, en faisant preuve de remise en question, de

recherche et de créativité, l'intérêt ultime étant l'apport d'une touche et d'une sensibilité personnelle.
Gérer son temps de travail.
Varier entre différentes techniques.
Faire des choix techniques et graphiques : se débarrasser du superflu pour ne retenir que l'essentiel, ce qui donne corps au dessin

Photographie / Recherches photographiques

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

Réaliser un projet photographique en une série d'images cohérentes traitant d'un sujet particulier
Présenter ses images de façon adéquate en lien avec son projet finalisé (pouvoir déterminer un/des format(s) de tirage-papier, un papier, une lecture des images...)
Argumenter, présenter son cheminement et son résultat de travail en étant à même de décrire ses images, ses intentions et l'esthétique choisie au service du projet.

Gravure / Sérigraphie

L'étudiant doit avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception jusqu'à l'impression sur la multiplicité possible des supports.

L'étudiant doit être capable de concevoir son travail en sérigraphie tout en fédérant dessin, photographie, graphisme, peinture et en alliant l'écriture numérique et les technologies en devenir.

Il doit développer des projets en lien direct avec le travail d'atelier qui incluent créations, pertinences, recherches plastiques et conceptuelles menées à terme tout en maîtrisant « l'alchimie » de la sérigraphie.

Arts numériques / Infographie

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

Elaborer des conceptions d'imageries numériques porter un regard personnel et artistique, par sa réflexion et son intervention sur l'image numérique
comprendre les contraintes inhérentes à la réalisation d'un projet d'images numériques
maîtriser les techniques de traitement en imagerie numérique
réaliser avec compétences les activités reliées à la formation d'infographiste.

L'étudiant devra être capable de :

1. Des connaissances spécifiques :
Maîtriser techniquement plusieurs moyens d'expression.
Acquérir un vocabulaire descriptif précis.
Connaître des références artistiques en rapport avec les questions posées.
2. Des opérations spécifiques :
Produire une réponse pertinente par rapport à un problème plastique.
Utiliser et maîtriser des opérations plastiques simples.
3. Des attitudes spécifiques :
Elaborer un projet en semi autonomie et le conduire à son terme.
Chercher des références et constituer une documentation personnelle
Remettre en question ses acquis.

S'investir au-delà des impératifs et du périmètre scolaire

4. Un horizon spécifique :

- Créer de son entière initiative
- Acquérir une totale autonomie de réflexion
- Se sentir impliqué face aux questions artistiques

Arts numériques / DAO

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

- Expérimenter une approche de logiciel d'animation afin de réaliser des images animées simples

- Comprendre le monde de l'animation par le biais de l'ordinateur.

L'étudiant devra être capable de :

- Utiliser un ordinateur et son système d'exploitation

- Maîtriser le logiciel d'animation pour l'image animées simples

- Élaborer un projet à partir de dessin et créer des images fixes

- Développer son côté créatif par rapport aux exercices demandés

- S'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin au monde artistique

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

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.

Photographie / Recherches photographiques

Au départ, l'étudiant rédige une note d'intention explicitant son choix de sujet de recherches, tant sur le plan abstrait que sur le plan des premières pistes de travail concrètes.

L'étudiant proposera ensuite, et durant toute l'année, un carnet de recherches qui sera la cartographie de ses expérimentations, de ses recherches théoriques et artistiques venant nourrir son sujet.

L'accent sera mis sur l'autonomie de l'étudiant et ses initiatives. L'étudiant verra le professeur chaque semaine en entretien personnalisé avec ses images numériques ou argentiques. Une sélection et un « resserrage » du sujet sera effectué au cours de ces divers entretiens.

Peu à peu, une ligne directrice de fond se dégage et une forme sera choisie (impressions, édition, diaporama, ...) et réalisée, dans le but de constituer un élément du travail artistique à part entière de l'étudiant dans son parcours en atelier d'illustration.

Gravure / Sérigraphie

Programme

Rappel des techniques au moyen de démonstrations et applications sur divers supports.

L'étudiant opte pour un projet en rapport avec son travail d'atelier. Il doit affirmer ses choix techniques car il devient autonome dans le processus de création.

Au moyen de ses interventions et réflexions, il porte un regard personnel, artistique à propos de son monde intérieur, de ses observations, de ses revendications, sous des apparences de « polyformes, polyphonies » grâce à « l'image imprimée ».

Donc il développe son projet au moyen de la sérigraphie partiellement ou totalement (d'autres techniques peuvent s'y joindre, gravure, peinture, dessin, impression numérique, collage, etc ...)

Organisation

L'étudiant se dégage des apprentissages des différentes étapes des techniques de la sérigraphie et devient maître de ses moyens de production.

Un contrat personnel et un programme établi avec le professeur lui servent de guide.

Carnet de croquis, présentation des recherches, accompagnement technique, discussions et rencontres régulières avec le professeur.

La consultation de livres de références, livres d'artistes, de production de collectifs l'intègre au vaste univers de la création au moyen de la sérigraphie.

Visite d'expositions, de musées et d'ateliers d'artistes.

Arts numériques / Infographie

Programme

les projets
l'autoformation tutorée

Ces méthodes dynamiques sont adaptées aux objectifs du cours et aux caractéristiques des élèves.

Organisation

Mises en situation adaptées aux compétences visées
Mise en place de situations d'apprentissages favorisant des attitudes de recherche, réflexion et créativité, permettant une articulation entre les savoirs et les savoir-faire
L'enseignant encourage l'expression, en permettant d'acquérir des techniques précises
L'enseignant conseille et adapte ses explications. Il favorise les productions originales, et valorise l'autocritique

Plusieurs démarches d'enseignement :

La démarche inductive (partir du spécifique pour dégager une généralité)
La démarche déductive (partir d'un modèle théorique pour en dégager une particularité)
La pensée dialectique (manipulation d'éléments contradictoires qu'on met en interaction)
La divergence (exploitation du hasard)
Approche analogique ; transfert analogique, l'inconnu va être appréhendé par le connu ! Processus créateur ; analogie associée à la pensée divergente. (Brainstorming)
La convergence (résolution d'une situation problème par LA meilleure réponse)

Etudes plastiques et graphiques :

Création numérique basée sur un/des projet(s) personnel(s) de l'étudiant
L'étudiant propose un projet personnalisé, et le professeur évalue avec lui l'intérêt de sa proposition
L'étudiant élabore en concertation avec le professeur des stratégies numériques afin de réaliser son projet

Arts numériques / DAO

Programme

Travail d'élaboration d'images animées simples

Créer des images fixes tirées de leur réflexion par rapport au sujet donné
Sauver les images fixes en gérant le bon format d'exportation (résolution)
Appliquer la théorie
Découper les images fixes en plusieurs plans
Monter l'ensemble des plans dans le logiciel d'animation
Finaliser le projet personnel

Méthodologie

Méthode expositive

Par la théorie, avec exemple en images pour enrichir l'exposé. Explication du travail demandé avec ses différentes consignes agrémenté de sources diverses
 Méthode active
 Application de la théorie par rapport au sujet demandé par le biais d'exercices d'apprentissage avec suivi formatif individuel. Réfléchir, être créatif, concevoir

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression
Dessin / Modèle vivant
Photographie / Recherches photographiques
Gravure / Sérigraphie
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / DAO

Mode d'enseignement

Gravure / Impression
Dessin / Modèle vivant
Photographie / Recherches photographiques
Gravure / Sérigraphie
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / DAO

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 / Impression	
Dessin / Modèle vivant	
Photographie / Recherches photographiques	
Gravure / Sérigraphie	

Arts numériques / Infographie	
Arts numériques / DAO	
Gravure / Impression	
Dessin / Modèle vivant	
<p>Jury artistique d'un dossier composée d'une sélection d'œuvres de la période parmi les plus abouties en fin de chaque quadrimestres</p> <p>Critères d'évaluation Le principal critère est l'évolution sur l'ensemble de l'année. Les points observés en particulier seront</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>	
Photographie / Recherches photographiques	
<p>L'évaluation se fait par un suivi régulier au travers d'exercices pratiques et d'entretiens individuels avec l'étudiant afin d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> La maîtrise de la pratique photographique La capacité d'étoffer son propos par des recherches théoriques, des visites d'exposition... La créativité, l'originalité et la pertinence des recherches et du propos La cohérence du point de vue dans une série d'images produites Le soin dans les tirages La pertinence de la mise en espace des travaux. 	
Gravure / Sérigraphie	
<p>Remise de travaux durant les deux quadrimestres</p> <p>Critères d'évaluation L'évaluation lors d'entretiens individuels est basée sur la qualité et la régularité des réflexions de son discours artistique, la maîtrise des outils proposés et la pertinence de sa productivité.</p>	
Arts numériques / Infographie	
<p>Evaluation formative permanente liée à tous les exercices qui se feront au cours de l'année.</p> <p>Évaluation sommative sous forme de jury composé des professeurs de l'atelier et des cours de soutien EN MAI.</p>	
Arts numériques / DAO	

Evaluation formative permanente liée à tous les exercices qui se feront au cours de l'année.
Évaluation sommative sous forme de jury composé des professeurs de l'atelier et des cours de soutien EN MAI.

Bibliographie

Gravure / Impression

Dessin / Modèle vivant

Photographie / Recherches photographiques

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, livres de production de collectifs.

Un syllabus comprenant les étapes du processus sérigraphique, les termes techniques et des livres de références traitant de la sérigraphie et de collectifs intégrant la sérigraphie dans leur création contemporaine.

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

Arts numériques / Infographie

Arts numériques / DAO

Mots clés

Gravure / Impression

Dessin / Modèle vivant

Photographie / Recherches photographiques

Gravure / Sérigraphie

Arts numériques / Infographie

Arts numériques / DAO

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Externes				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 29

Objectifs de l'enseignement

Stages / Externes

Description de l'enseignement

Stages / Externes

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Externes

Mode d'enseignement

Stages / Externes
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 / Externes	4 crédits
Stages / Externes	

Bibliographie

Stages / Externes

Mots clés

Stages / Externes

UE 5 :

Crédits : 2 crédits

Coordinateur de l'UE :

Activités d'apprentissage dans l'UE

Titulaire de l'AA

Droit / Notions de législation et de droit

Jean-Louis Deghoy

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Droit / Notions de législation et de droit	Général	Q1	2H/semaine	janvier

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit

Acquérir une compréhension théorique de la matière ;
Être en mesure d'appliquer les règles et les principes vus aux cours pour résoudre des cas pratiques ;

Description de l'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit

Plan du cours

Notion entre le droit et la morale
Les différentes sources de droits
L'échelle judiciaire
Qui compose
Différents types de sanction
Définition des droits d'auteur

Méthodologie

Le cours s'articule entre des exposés oraux, des débats avec les étudiants et des mises en situation pour mieux appréhender la matière.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Droit / Notions de législation et de droit

Mode d'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit

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
--	------------------------

Droit / Notions de législation et de droit

2 crédits

Droit / Notions de législation et de droit

Examen oral en fin de quadrimestre

Bibliographie

Droit / Notions de législation et de droit

Mots clés

Droit / Notions de législation et de droit

UE 6:	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q1	2h/semaine	janvier
Philosophie / Esthétique	Général	Q2	2h/semaine	juin

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 30

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 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, 8

Philosophie / Esthétique

5, 8

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 7 :	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

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
<p>Approfondissement de la connaissance du langage cinématographique ; Connaissance des bases de la narration et des outils scénaristiques ; Connaissance de base du cinéma documentaire.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none">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.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none">Analyse d'œuvres cinématographiques de formes diverses par thématiques <p>Le cinéma est une institution sociale. Le film est un support, dont la forme a fortement évolué et a été questionnée tout au long de son histoire. Les récentes avancées technologiques numériques, l'interactivité, ont révolutionné le cinéma. Le film devient non linéaire, dépourvu de forme, non musical, ne vise parfois ni à raconter une histoire, ni à former une danse abstraite, ni à transmettre un message.</p> <p>A travers une série de thématiques le cours veut soulever des questions sur la fonction et la signification des images et des sons dans un interminable processus de déconstruction, de dé-contextualisation, de reconstruction et de re-contextualisation.</p> <p>La forme inclut l'expression de sa propre matérialité et cette matérialité doit être en osmose avec le sujet.</p>

La question de l'évolution du langage cinématographique et la place du spectateur sont au cœur de toutes ces thématiques. On ne raconte plus une histoire de la même manière aujourd'hui tout comme on ne reçoit ni ne perçoit les images de la même façon.

Organisation

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

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 de Q2	

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Cinéma