Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Peinture	
Programme de cours : 2023 - 2024	
Cycle BACHELIER	BLOC 1
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	**Expérimentation et mise en oeuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.**
2	**Acquisition des connaissances et des compétences approfondies** en peinture 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 peinture;**
4	**Présentation de productions artistiques également validées en dehors du champ académique ;**
5	Collecte, analyse et interprétation, de façon pertinente, des données — généralement, dans leur domaine de création — en vue d'inventer des propositions artistiques et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions sociétales et environnementale, artistiques et éthiques ;
6	Présentation de leurs productions artistiques et architecturales, et communiquent à leurs propos selon des modalités adaptées au contexte ;
7	**Développement des méthodes d'apprentissage nécessaires à poursuivre leur formation de manière autonome.**

UE 1 :	**Crédits : 18**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Peinture / Atelier	Laurence Dervaux
Images / Analyse	Bernard Hubot
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Séverine Hennard
Philosophie / Esthétique	Séverine Hennard

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Peinture / Atelier	Artistique	Annuel	5H/semaine	Janvier - juin
Images / Analyse	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q2	2h/semaine	Juin
Philosophie / Esthétique	Général	Q1	2h/semaine	Janvier

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

L'unité d'enseignement regroupe expressément les cours d'atelier avec des cours pratiques et théoriques tels que les cours d'analyse de l'image, actualité culturelle et lecture de l'art, philosophie et esthétique dans l'objectif de mettre l'étudiant dans l'obligation de prendre en considération dès sa première année qu'une recherche en arts plastiques s'articule autour de plusieurs axes : les axes relatifs à la forme et les axes relatifs au fond. Cette unité d'enseignement contraint l'étudiant à accompagner sa recherche artistique d'une curiosité et d'une ouverture à l'art contemporain et à aborder cette recherche en ayant conscience de la diversité de l'art actuel.

Objectifs de l'enseignement

Peinture / Atelier

A la fin de ce module l'étudiant devra avoir expérimenté et acquis des méthodes de travail pour développer :

- Un esprit de curiosité
- Un esprit d'expérimentation
- Un esprit de recherche.

L'étudiant devra être capable de :
1a. nourrir sa curiosité sur la création artistique contemporaine et accroître cette curiosité en se débarrassant des préjugés et stéréotypes, se remettre en question.
1b. diversifier ses sources d'inspiration en posant un regard curieux sur le réel, en l'observant et en l'interrogeant
2a. d'expérimenter la diversité des techniques et d'expérimenter l'extrapolation de ces techniques au service de l'expressivité
2b. d'oser s'exprimer par l'expérimentation

3a. d'élaborer des méthodes de travail en explorant différents processus de création afin de personnifier ces processus
3b. de collecter et d'analyser des documents théoriques accompagnés de notes personnelles en vue d'aborder une attitude réflexive et critique.

Images / Analyse

- Aborder des artistes aux pratiques diverses afin d'élargir la culture générale des étudiants.
- Les compositions plastiques mettent en oeuvre des principes d'organisation et d'agencement explicites. Les notions d'équilibre, d'espace, de profondeur, de plan, de proportion, d'échelle, de mouvement, de contraste et de lumière seront abordés au cours..
- Réaliser des travaux de groupe. Ceci dans le but de faire connaître les courants et les personnalités artistiques de la fin du XXème et XXIsiècle.
- La visite d'exposition tend à sensibiliser et à motiver l'étudiant à une telle pratique. Nous vivons dans un monde de communication essentiellement visuel, (art num), il est dès lors impératif que nos étudiants se familiarisent à des pratiques artistiques diverses pour en saisir le fonctionnement.

Par ces différentes approches, le cours tente de donner les outils pour une prise de conscience de la spécificité et du fonctionnement du langage plastique à travers le questionnement sur l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau.
Une place importante sera donnée au regard et à la réflexion que l'on porte sur toute production, toute pratique de transmission. La confrontation avec l'oeuvre d'art est aussi, et toujours, affaire de sensations, d'émotions et de plaisir.
Les finalités étant de former un étudiant : informé des activités culturelles, dynamique, qui va expérimenter les consignes de recherche à proposer, capable de mettre en valeur et de présenter dans un espace les réalisations effectuées au cours, prêt à mettre en place des projets interdisciplinaires, soucieux de visites culturelles et de rencontre avec des personnes-ressources extérieures à l'école, capable de critique et d'autocritique formative et prêt à se remettre en question.

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Comprendre et acquérir des bases historiques afin de mettre en contexte des productions artistiques modernes et contemporaines et développer un regard critique, à partir d'une thématique renouvelée chaque année académique.
Susciter un éveil pour la création contemporaine, s'ouvrir aux productions actuelles. Développer un regard critique.

Philosophie / Esthétique

De manière générale, il s'agira pour l'étudiant de comprendre le langage des images, saisir le cheminement de la création et ainsi contribuer à développer un regard critique en art. Plus précisément, le cours contribue à initier l'analyse approfondie et la réflexion élargie d'une thématique dans l'art, la question de la représentation spatiale.

Description de l'enseignement

Peinture / Atelier

1a.- apprendre à faire des recherches sur des artistes contemporains autant en bibliothèque que sur le web et de compiler ces recherches dans des dossiers (travail en résonance avec le cours d'analyse de l'image).
- apprendre à exprimer oralement et par écrit sa sensibilité sur ces recherches.
1b. - apprendre à tenir un carnet de bord récoltant les sources d'inspiration en diversifiant les moyens de prise de notes : écrits, dessins, photos, vidéo...(travail en résonance avec le cours de dessin). Cette diversité de moyens est une approche de la pluridisciplinarité qui sera exploitée dans le courant de l'année.
- apprendre à s'exprimer sur le choix de ces inspirations.

2a. apprendre à expérimenter les techniques en établissant notamment des fiches techniques agrémentées de notes personnelles : apprendre à apprendre, (travail en résonance avec le cours de technique et technologie).

2b. apprendre à mettre ces techniques au service de l'expressivité : interprétations, extrapolations, (travail en résonance avec le point 1b relatif aux sources d'inspiration).
2c. apprendre à oser s'exprimer en osant rater, en osant être dans l'inachevé et l'expérimentation sans se focaliser uniquement sur le résultat.

3a. apprendre à traiter les différents processus de création en les expérimentant et en analysant ces expérimentations afin de découvrir et de comprendre les processus avec lesquels l'étudiant a le plus d'affinité.
Deux grands axes :

- action/réflexion/action
- réflexion/action/réflexion

3b. apprendre à tenir un carnet de notes relatives à l'analyse de ces expérimentations et d'étayer ces notes de textes théoriques de référence. (travail en résonance avec le cours d'esthétique). Cet apprentissage amène l'étudiant à commencer à élaborer différentes pistes de recherches personnelles.

Images / Analyse

Q1 :
Les Grands courants, depuis la fin des années 1980 à nos jours l'année 1989 est hautement symbolique dans l'ouverture planétaire de la scène artistique contemporaine. Deux évènements majeurs sont intervenus : la chute du mur de Berlin, les manifestations de Tian'anmen.

Q2 :
Le cours aborde les nouveaux mediums, Nouvelles formes d'œuvres et d'Installation. Intervention. Egalement L'Art en milieu urbain, art in situ, Street Art, Land Art, toutes les façons de montrer l'œuvre autrement que dans le cadre muséal. Il approche également la spécificité des productions artistiques identifiées par des classifications culturelles telles que : art contemporain africain, islamique, brésilien, chinois, afro-américain dans le champ élargi de la création artistique d'aujourd'hui dans une perspective critique. Il contextualise aussi diverses problématiques liées à la mondialisation, au post-colonialisme et au multiculturalisme à travers les œuvres d'artistes et théoriciens contemporains. Artistes non Européen, rapport à leur pays, au conflits, à l'exil, à la guerre Mona Hatoum, shirin neshat ,Kara Walker ,Ernesto Neto….

Les cours se déroulent à partir de supports visuels : présentations d'images, vidéo, ... A partir de ces différents supports, une analyse de l'image de la démarche artistique est proposée. Cette analyse est construite à partir d'informations données au cours mais également à partir des interventions des étudiants.
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Programme : Le cours d'actualité et lecture des arts interroge la création artistique dans son actualité, à travers des expositions, événements significatifs, ... L'accent est mis de préférence sur des sujets liés à l'option concernée : ex. présentation historique et réflexion théorique sur les nouveaux médias (art vidéo, art numérique...) ; confrontation pratique aux nouvelles technologies ... Organisation : Cours magistral illustré au moyen d'une sélection de visuels projetés (ou documentaires vidéo, conférences, expositions) et commentés à l'aide de textes, citations... Analyses et réflexions sur le thème défini. Présentation d'un travail personnel sur la création contemporaine, mettant en œuvre les acquis. Liste de visuels, bibliographie, synthèse complètent l'indispensable prise de notes. La participation au cours est soutenue et intervient dans l'appréciation finale.
Philosophie / Esthétique
Programme : Le cours d'esthétique pose la question de la représentation spatiale dans l'art. Elle interroge la conception donnée par la Renaissance italienne, fondée sur la perspective centrale (Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Alberti, Piero della Francesca,...) et reconnue comme seul modèle valable jusqu'au morcellement opéré par le cubisme. Les autres systèmes de représentation de l'espace (réalisme des Primitifs flamands, anamorphose, perspective parallèle en Asie, ...) apparus concurremment et/ou développés jusqu'à nos jours (Edouard Manet, Cubisme, abstraction, Action painting, ...) sont également étudiés. Pour chaque, le cours recontextualise le système et en souligne les enjeux idéologiques. Organisation : Cours magistral illustré au moyen d'une sélection de visuels projetés (autres : documentaires vidéo, conférences, expositions) et commentés à l'aide de textes (études de référence dans la matière étudiée). Le cours ouvre également aux réflexions et discussions critiques à partir de l'observation des oeuvres et la lecture de textes et requiert une participation active de l'étudiant.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Peinture / Atelier
Images / Analyse
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Philosophie / Esthétique

Mode d'enseignement

Peinture / Atelier
Présentiel
Images / Analyse
Présentiel
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
Peinture / Atelier	10 crédits
Images / Analyse	4 crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits

Peinture / Atelier

Jury artistique en fin de chaque quadrimestre

Trois méthodes utilisées pour évaluer le travail de l'étudiant : L'évaluation continue : évaluations effectuées sur base des réalisations et des entretiens individuels avec l'étudiant. Evaluation des divers dossiers. Evaluation de fin de quadrimestre par un jury artistique.
Critères d'évaluation :

- l'ouverture d'esprit et l'aptitude à s'ouvrir à l'art contemporain.
- l'originalité et la singularité des expérimentations et des recherches.
- l'investissement personnel dans les recherches et l'aptitude à développer une sensibilité artistique.
- L'assiduité au travail au sein de l'atelier et l'intégration et la participation à la philosophie de l'atelier.

Images / Analyse

Evaluation : échanges avec l'enseignant et évaluation régulière au fil des 2 quadrimestres. Mise en place d'un carnet de bord de l'étudiant (en résonance avec l'atelier Peinture et dessin) rendant compte des exercices effectués et des Artistes vus aux cours

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles en fin de Q2

Critères d'évaluation : Examen sur les connaissances acquises au cours. Un travail personnel défendu oralement et un entretien permettent également en fin de cursus d'évaluer la compréhension de certaines approches critiques et thématiques vues au cours.

Philosophie / Esthétique

Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles en fin de Q1

Critères d'évaluation : Evaluation des connaissances acquises, des capacités de réflexion et d'analyse de l'étudiant.

Bibliographie

Peinture / Atelier
Images / Analyse
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Fournie au cours et disponible sur "classroom"
Philosophie / Esthétique
Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Peinture / Atelier
Images / Analyse
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Actualités culturelles - Actualité de l'art – lectures de l'art
Philosophie / Esthétique
Esthétique – philosophie de l'art

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	Maryline Debliquy

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel	3h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Au travers des énoncés de croquis d'observation : d'une réalité ou d'un ressenti, l'étudiant commencera à :

- Regarder : se rendre compte que le monde c'est devant nous, derrière nous, en dehors de et en dedans de. Mais c'est aussi entendre, sentir, goûter, toucher, être touché. Voir et entrevoir.

L'objet de toutes ces observations peut devenir une source d'inspiration en atelier ou dans d'autres cours en lien avec le dessin.

- Choisir: cette partie est essentielle car elle apporte du sens à ce que l'on veut dessiner. C'est une notion de base dans tout acte créateur.
- Transcrire : enregistrer sur le papier, ou sur autre chose, ce que l'œil a perçu. C'est aussi traduire une sensation, imprimer un sentiment.
- Montrer : si on décide de montrer, il faut tout mettre en œuvre pour que les autres voient notre « objet d'interprétation » (dessin ou autre chose) : où et comment le poser pour qu'il accroche le regard à son tour ?

En fin de 2ème quadrimestre, l'étudiant sera apte à

- utiliser tous les outils de dessin et parvenir à une ouverture d'esprit propice à l'invention de ses propres outils. (Applications éventuelles dans les recherches d'atelier)
- utiliser et à appliquer les acquis amenés par les consignes précises des énoncés d'exercices.

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Programme

Apprentissage du regard, du geste et de la composition sur une surface. L'étudiant sera amené à se questionner sur

- l'outil, le support
- le corps qui agit
- les notions d'espace en 2 D

Méthodologie

Apprentissage sur le ton de la découverte et de l'expérimentation, incité par des énoncés précis et orientés vers le travail d'atelier et les projets dans d'autres cours en lien avec le cours de dessin.
L'étudiant sera amené à:

- Concevoir le cours comme un laboratoire où l'expérimentation, la recherche, l'exploration, les essais, ont un rôle essentiel dans l'apprentissage.
- Redéfinir les notions traditionnelles du dessin afin d'aller vers une écriture personnelle.
- S'inscrire dans une dynamique de remise en question et d'autocritique.
- Utiliser le cours de dessin comme un lieu de ressources, afin de nourrir une démarche personnelle entamée dans l'atelier principal.

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	6 crédits

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Deux méthodes utilisées pour évaluer le travail de l'étudiant :
Une évaluation bilan à mi-parcours en janvier : prendre conscience de l'évolution de l'étudiant et préparer la fin de l'année scolaire.
Une évaluation continue de septembre à la mi - mai :
Effectuée sur base des réalisations au fil des semaines de cours, lors de chaque échange avec l'étudiant. Ceci afin de vérifier la compréhension des énoncés proposés au début de chaque quadrimestre, ainsi qu'un suivi des recherches personnelles.
Il s'agit aussi de vérifier les acquis de l'étudiant et son aptitude à entrer dans le module suivant.

Critères d'évaluation :

- La réalisation, la compréhension et le respect des énoncés ainsi que le respect de son projet personnel.
- L'application, l'utilisation juste des acquis.
- La maîtrise des techniques pour la mise en œuvre ; techniques choisies en bon accord entre l'étudiant et l'enseignant.
- L'investissement personnel dans l'expérimentation et les recherches induites par les énoncés.
- Le degré de participation.

L’assiduité à suivre les cours.

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d’expression

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d’expression

UE 3 :	**Crédits : 2 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Peinture	Fabienne Foucart

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Peinture	Technique	Annuel	1H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Techniques et technologies / Peinture

A la fin du module, l'étudiant devra avoir acquis :

- des connaissances techniques nécessaires à ses expérimentations afin de lui permettre d'utiliser correctement les médiums, produits, supports, matériaux, ... appropriés dans le développement de ses recherches, de sa création au sein de l'atelier de peinture.
- des méthodes de travail afin d'acquérir une autonomie dans ses apprentissages techniques

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Peinture

Apprendre à préparer des peintures en suivant des recettes données à l'aide d'ingrédients naturels.

- Apprendre à apprendre d'après :
- l'expérimentation de fiches, livres techniques
- l'analyse de ces expérimentations
- la retranscription personnalisée des recettes techniques (carnet de recettes)
- Apprendre à reconnaître, préparer et utiliser divers supports
- Apprendre à expérimenter (analyser et réaliser des mélanges de médiums et peintures à partir de produits commerciaux). En résonance avec l'atelier de peinture.
- Reconnaître et diagnostiquer les accidents afin de les éviter, de les maîtriser et/ou des les expérimenter.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Peinture

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Peinture

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 / Peinture	2 crédits

Techniques et technologies / Peinture

Evaluation des dossiers à l'issue de chaque quadrimestre
Carnet de recettes
Recueil d'échantillons concernant les supports (récolte de matériaux tels les papiers, échantillons de toile, photographies de matériaux tels le bois, MDF,...

Critères d'évaluation

- la réalisation, la compréhension et le respect des énoncés
- l'application, l'utilisation des acquis
- la maîtrise des techniques
- la qualité des recherches
- l'assiduité à suivre les cours

Bibliographie

Techniques et technologies / Peinture

Mots clés

Techniques et technologies / Peinture

UE 4 :	**Crédits : 4 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Juan Paparella

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	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

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

- Aborder le volume à travers les trois dimensions dans le réel
- Concevoir le travail artistique comme un outil de communication
- Re-considérer notre relation au monde

Description de l'enseignement

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

- Aborder le volume à travers les trois dimensions dans le réel

Par l'intermédiaire d'une série d'exercices, l'étudiant cherche à découvrir des volumes et l'espace que ceux-ci déterminent. Il se questionne sur la modification de l'espace lorsqu'un volume ou un objet est placé dans cet espace.
Modifier, changer et enrichir autant la perception de l'espace qui nous entoure que prendre conscience de son existence. Il s'agit de considérer l'espace comme un territoire.
Grâce à des exercices de respiration, théâtre, etc., l'étudiant prend conscience de son corps pour arriver à concevoir le corps comme un volume qui se déplace dans un espace donné.

- Concevoir le travail artistique comme un outil de communication

Les étudiants créent une dynamique de dialogue critique entre eux. Ils veillent aussi à prêter une attention particulière au dialogue à établir avec « l'autre », le spectateur.

- Re-considérer notre relation au monde

L'étudiant s'interroge sur sa relation avec son entourage. Il se questionne jusqu'à « se perdre » pour arriver à découvrir une réalité nouvelle.
Il privilégie les lectures multiples et cherche à découvrir des sens plus intuitifs dans la perception des choses. L'étudiant est invité à travailler autant avec l'intelligence intuitive que la rationnelle.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Mode d'enseignement

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
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
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	4 crédits
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	
Un bilan se fait avec l'étudiant.e à la fin du premier quadrimestre. Une cotation définitive se fera à la fin du deuxième quadrimestre. En plus de la cotation du professeur, l'étudiant.e fera une auto-cotation.	

Bibliographie

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Mots clés

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Volume, espace, corps, communication

UE 5 :	**Crédits : 4 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Arts numériques / Infographie	Alexandre Quintin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Arts numériques / Infographie	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

Arts numériques / Infographie

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

- élaborer 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.
- Connaître des références artistiques en rapport avec les questions posées
- Utiliser et maîtriser des opérations plastiques simples.
- Chercher des références et constituer une documentation personnelle
- Remettre en question ses acquis
- S'investir au-delà des impératifs et du périmètre scolaire

Description de l'enseignement

Arts numériques / Infographie

Programme

- navigation dans un système d'exploitation
- création et gestion de dossiers et fichiers divers
- installation de programmes,
- importation d'images dans l'ordinateur,
- gestion de bases de données
- défragmenter et nettoyer les disque
- de la retouche d'images
- de la création graphique (à l'aide de la tablette graphique entre autre),
- des photomontages à partir d'images existantes (personnelles ou autres), de croquis, peintures...
- de la colorisation de dessins
- de la gestion des paramètres d'images (taille de l'image, résolution, format, colorimétrie d'images...)

Organisation Les étudiants suivront des cours théoriques sur l'utilisation de l'ordinateur et des programmes de 2D. La théorie sera complétée par des démonstrations et des exercices.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Arts numériques / Infographie

Mode d'enseignement

Arts numériques / Infographie
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
Arts numériques / Infographie	4 crédits
Arts numériques / Infographie	
Evaluation continue durant l'année et jury interne en fin de Q2 Tout au long de l'année, les exercices seront cotés. En fin d'année, les étudiants devront présenter leur travail personnel devant un jury interne composé des professeurs qui donnent cours au sein de l'atelier.	

Bibliographie

Arts numériques / Infographie

Mots clés

Arts numériques / Infographie

UE 6 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Couleur / Général	Elodie Moreau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Couleur / Général

A la fin de ce module, l'étudiant a la connaissance des différents domaines d'existence de la couleur : sociologique, philosophique, historique, théorique et pratique.
Il maîtrise les notions basiques des théories et des pratiques de la couleur:

- couleurs primaires
- couleurs secondaires
- couleurs tertiaires
- couleurs chaudes progressives
- couleurs froides fuyantes
- teintes
- nuance d'une couleur
- ton
- ombre
- lumière
- espace
- contrastes
- monochrome
- bichromie
- trichromie
- quadrichromie
- glacis

Description de l'enseignement

Couleur / Général

Des exercices pratiques sont proposés tout au long de l'année en partant d'artistes du monde visuel et plastique ou de thématiques: Bacon, Leroy, Velasquez, Freud, Georges Didi Huberman, Villegle, Matisse, Braque, Vlaminck, Manet, le fauvisme, l'impressionisme, COBRA

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Couleur / Général

Mode d'enseignement

Couleur / Général
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE **et** une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Couleur / Général	4 crédits
Couleur / Général	
Vérification de la compréhension des théories de la couleur à travers de multiples exercices pratiques à l'aide de nombreux outils. Ces exercices spécifiques sont attribués, prenant appui sur différents artistes du monde visuel et plastique, ou sur différentes thématiques plus contemporaines. L'évaluation est continue tout au long de l'année.	

Bibliographie

Couleur / Général

Mots clés

Couleur / Général

UE 7 :	**Crédits : 4 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Elodie Moreau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
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 / Impression

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

- apprendre, pratiquer, produire

Le premier travail, divisé en présentations successives de techniques différentes, a pour but la prise de conscience chez les étudiants des possibilités que lui propose la gravure. il confronte l'étudiant à la diversité des stratégies graphiques pour lui permettre :

- de commencer à sentir et à comprendre :
  - la fonction de certains outils
  - la force de certains gestes
  - l'importance du regard et de l'observation
  - l'existence de processus permettant d'arriver à un meilleur résultat
  - le rôle ressource du professeur
- d'apprendre plus particulièrement :
  - à développer les sensations
  - à développer les inventions
  - à développer des règles de travail pour savoir répondre à des échéances réelles qui rendent l'enseignement d'une pratique plus concrète.

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

Programme

- Initiation au langage plastique à travers la gravure
- découverte progressive des différentes techniques GRAVURE EN RELEF, GRAVURE à PLAT, GRAVURE EN CREUX
- Découverte et recherche de différents artistes
- intervention de conférenciers, graveurs, ou artistes ayant travaillé avec l'image imprimée
- consultation d'ouvrages et visites d'expositions.

Organisation

- Familiarisation avec des outils nouveaux par le biais d'exercices
- Recherche des techniques adaptées

• technique et sujet au choix

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression

Mode d'enseignement

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 / Impression	8 crédits

Gravure / Impression

Remise en fin de chaque quadrimestre des travaux de l'année

Critères d'évaluation

- Acquisition des différentes techniques pour accumuler les ressentis intensifs, multipliant les expériences graphiques et artistiques pour aller vers une expression de plus en plus maîtrisée et de plus en plus personnelle
- Par prise de conscience ; réinvestissement du savoir et des premières sensations
- Par analyse et réflexion ; constante recherche de règles et de fonctionnements plastiques
- Faculté d'utiliser les acquis dans son parcours personnel, afin d'acquérir une réelle autonomie
- Assiduité et présence aux cours.

Bibliographie

Gravure / Impression

Mots clés

Gravure / Impression

UE 8 :	**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 – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

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

- Acquérir le vocabulaire et les connaissances techniques concernant le fonctionnement et le réglage des appareils photos reflex argentiques ainsi que quelques premières bases théoriques de la photographie numérique.
- 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.
- Réaliser le travail de chambre noire (développement films et tirages).

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 en chambre noire pour mieux appréhender les spécificités du médium.

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

Le réflex 24x36 et les différentes étapes de la prise de vue : le cadrage, les focales, la profondeur de champs, les vitesses d'obturation et la mesure de la lumière.

Le film Noir et blanc (sa structure, ses caractéristiques, son développement).

Le tirage noir et blanc (l'agrandisseur, le papier et le contraste, la chimie). 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	4 crédits

Photographie / Recherches photographiques

L'évaluation se fait par un examen théorique en fin de Q1 en rapport avec le syllabus ainsi que par la remise d'exercices pratiques photographiques tout au long des deux quadrimestres..

Un suivi régulier de l'étudiant permet d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :

- Maîtrise de la pratique photographique ;
- Sens du cadrage et de la composition ;
- Créativité et originalité des recherches ;
- Soin dans le travail et la présentation.

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 9 :	**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 10:	**Crédits : 4 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Générale	Séverine Hennard

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

L'étudiant-e- sera capable de comprendre et reconnaître, à savoir plus précisément:

- Acquérir les notions générales en histoire de l'art données au cours
- Établir des liens entre les diverses formes d'art : peinture, sculpture, musique, danse, design, photographie, architecture, cinéma, théâtre etc. ainsi que les arts et l'époque, le climat intellectuel, social et politique.
- Saisir des liens avec des formes d'art actuelles.
- Utiliser le vocabulaire afférent.
- Effectuer une recherche documentaire sur un artiste, une œuvre, un courant, une thématique ...
- Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

Programme : Principaux courants, œuvres, artistes, ayant marqué les arts et la société à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle en Europe occidentale.
Les faits (courants, styles, artistes, œuvres principales) sont présentés selon un déroulement chronologique : Renaissance européenne (et précurseurs de ce mouvement), Baroque, Rococo, Néoclassicisme, Romantisme, Réalisme, Impressionnisme ...
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

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Histoire et actualité des arts / Générale
Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'œuvres) à l'issue de chaque quadrimestre L'examen évalue la qualité des connaissances restituées, commentées et argumentées

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale
Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale
Histoire – Histoire des arts

UE 11 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Littérature / Contemporaine	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale

Le cours de philosophie générale I, Antiquité, a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée, le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.
Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes antiques, de Thalès à Augustin, et de comprendre, reformuler et articuler leurs principaux systèmes, concepts et arguments,notamment au sujet de l'art: philosophie, raison, origine, mobilisme, monisme, paradoxe, atomisme, platonisme, idéalisme, monde des idées, monde sensible,logique, physique, métaphysique, éthique, substance,cause, finalité, catharsis, poétique, épicurisme, matérialisme, stoïcisme, ataraxie, christianisme, etc.

Littérature / Contemporaine

Ce cours de littérature a pour objectif la découverte, et donc la connaissance et la compréhension, de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts en Europe depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe s., au travers de ses principaux auteurs et courants.

Sémiologie / Générale

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

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

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

Le cours aborde la littérature européenne de l'Antiquité, c'est-à-dire d'Homère à Suétone, de façon chronologique, à travers l'études des auteurs, genres et courants majeurs qui ont contribué de façon remarquable à l'édification de la civilisation européenne en façonnant les imaginaires collectifs et les représentations communes. Les textes sont situés dans leur contexte historique, éventuellement religieux, et matériel.

Organisation :
Le cours est consacré aux littératures antiques. Les héritages grecs et latins sont d'abord mis en lumière, d'Homère à Thucydide, et de Plaute à Suétone, à travers l'étude d'extraits représentatifs des auteurs les plus influents, couvrant l'ensemble des genres majeurs. Les traditions juives et chrétiennes sont ensuite étudiées, depuis le pentateuque jusqu'aux pères de l'Église.

Littérature / Contemporaine

Programme :
Le cours aborde la littérature européenne de l'Antiquité, c'est-à-dire d'Homère à Suétone, de façon chronologique, à travers l'études des auteurs, genres et courants majeurs qui ont contribué de façon remarquable à l'édification de la civilisation européenne en façonnant les imaginaires collectifs et les représentations communes. Les textes sont situés dans leur contexte historique, éventuellement religieux, et matériel.

Organisation :
Le cours est consacré aux littératures antiques. Les héritages grecs et latins sont d'abord mis en lumière, d'Homère à Thucydide, et de Plaute à Suétone, à travers l'étude d'extraits représentatifs des auteurs les plus influents, couvrant l'ensemble des genres majeurs. Les traditions juives et chrétiennes sont ensuite étudiées, depuis le pentateuque jusqu'aux pères de l'Église.

Sémiologie / Générale

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

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

Littérature / Contemporaine

Sémiologie / Générale

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale
Présentiel
Littérature / Contemporaine
Présentiel
Sémiologie / Générale
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Photographie / Recherches photographiques	2 crédits
Littérature / Contemporaine	2 crédits
Sémiologie / Générale	2 crédits

Philosophie / Générale

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

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

Littérature / Contemporaine

Examen écrit

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.

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue des deux quadrimestres
Critères d'évaluation : Application correcte des concepts vus cours. Clarté du propos.

Bibliographie

Philosophie / Générale

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

Littérature / Contemporaine

Jean-Claude Polet, *Parcours dans le patrimoine littéraire européen*, Louvain-la-Neuve, Deboeck, 2008.
Annic Benoît-Dusausoy *et. al.*, *Lettres européennes*, Paris, CNRS Éditions, 2021.

Parcours anthologique : Grèce antique : Homère, Hésiode, Esope, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane. Rome antique : Plaute, Cicéron, César, Lucrèce, Salluste, Virgile, Horace, Tite-Live, Tibulle, Ovide, Plutarque, Lucain, Tacite, Suétone, Lucien. Traditions juives et chrétiennes : Genèse, Exode, Rois, Nouveau testament, Talmud, Sefer HaZohar, Pères grecs, Pères latins.
Sémiologie / Générale
Kristeva Julia, « Sémiologie », dans Encyclopædia Universalis, 1972 ; De Saussure Ferdinand, Cours de Linguistique générale, 1916 ; Pierce Charles S., Éléments de logique, 1913 ; Barthes Roland, « Rhétorique de l'image », dans Communications, 4, 1964, p. 40-51 ; Jakobson Roman, Lévi-Strauss Claude, « "Les Chats" de Charles Baudelaire», dans L'Homme, 1962, tome 2, n°1, p. 5-21 ; Klinkenberg Jean-Marie, Précis de sémiotique générale, Paris, Le Seuil, 2000. S Sigmund Freud, L'Interprétation des rêves, 1900 ; Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu, 1938, Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, 1969.

Mots clés

Philosophie / Générale
Littérature / Contemporaine
Littérature, transmédialité, interculturalité
Sémiologie / Générale
Sémiologie, Signe, Connotation, Trope, Symbole.