

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Publicité	
Programme de cours : 2025 - 2026	
Cycle BACHELIER	BLOC 3
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 publicité 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 publicité;
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 24 :	Crédits : 14 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Publicité / Atelier	Catherine lazurlo

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Publicité / Atelier	Artistique	Annuel	8H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 13

Objectifs de l'enseignement

Publicité / Atelier
<p>A la fin du premier quadrimestre, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts)</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Le choix de sa composition et de sa mise en page (image et typographie)☐ Le choix de la technique utilisée☐ La cible visée☐ Historique du sujet mise en scène (son travail de recherche) <p>L'étudiant devra être capable de</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Concevoir une annonce de presse et une affiche publicitaire et mettre en scène un texte et une image en rapport avec un sujet imposé. Il sera capable d'adapter sa créativité sur un sujet imposé et de proposer d'autres idées. <p>A la fin du deuxième quadrimestre, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts)</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Le choix de sa composition et de sa mise en page (image et typographie)☐ Le choix de la technique utilisée☐ La cible visée☐ Historique du sujet mise en scène (son travail de recherche) <p>L'étudiant devra être capable de</p> <p>Réaliser de concevoir une campagne de publicité cohérente, avec un fil conducteur crédible sur un produit et un thème imposé. L'étudiant sera capable de faire d'autres propositions.</p>

Description de l'enseignement

Publicité / Atelier
<p>Programme</p> <p>le cours comporte des exercices imposés :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ création d'une identité visuelle (logotype), création d'une affiche, d'une annonce publicitaire☐ Echange verbal d'idées entre le professeur et les étudiants☐ L'étudiant propose plusieurs projets

- ☐ L'étudiant est orienté dans ses choix de façon individuelle pour l'aider à résoudre les problèmes de manière personnalisée et lui permettre une progression adaptée
- ☐ L'étudiant expérimente, propose différentes techniques et trouve la technique la plus appropriée selon son sujet et ses propres affinités
- ☐ Le travail final est réalisé après discussions et corrections

Organisation

- ☐ Présentation du sujet imposé et présentation d'exemples en méthode magistrale
- ☐ Demande de documentations et recherches pour enrichir le travail
- ☐ L'étudiant doit être actif et productif
- ☐ Corrections et discussions sur le projet de façon individuelle.

Acquis d'apprentissage et compétences visées**Publicité / Atelier****Mode d'enseignement****Publicité / 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

Publicité / Atelier

18 crédits

Publicité / Atelier

Q1 : jury artistique interne

Q2 : jury artistique externe

Critères d'évaluation :

- ☐ Respect des consignes, bonne présentation
- ☐ Capacité à expliquer ses projets, ses recherches et sa créativité développée par rapport au sujet imposé
- ☐ Présentation du travail devant le professeur et ses camarades pour faire un échange et une analyse des critiques observées
- ☐ Présentation du travail et défense orale de l'ensemble des travaux en Q1 et en Q2

Bibliographie**Publicité / Atelier****Mots clés****Publicité / Atelier**

Créativité – originalité adaptée à la créativité

UE 25:	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Communication graphique et visuelle / Design graphique	Caroline Lemaire

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Communication graphique et visuelle / Design graphique	Artistique	Annuel	4H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requis

UE 14

Objectifs de l'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

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

- ☐ la pertinence de la technique utilisée
- ☐ l'image (dans tous ses aspects graphiques) en tant que telle et dans son rapport au texte
- ☐ la communication par le graphisme et la recherche d'une écriture singulière
- ☐ la manière de procéder pour illustrer, synthétiser et traduire graphiquement une image à l'aide des logiciels graphiques

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ composer, construire et interpréter une demande graphique
- ☐ se documenter, observer et produire des images graphiques
- ☐ développer un travail au plus près de sa personnalité
- ☐ manipuler ses images et ses compositions sur des logiciels adaptés

Description de l'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Programme

Le cours est composé d'exercices imposés et proposés par l'étudiant :

- ☐ travail de groupe : réalisation d'un projet commun, découverte du travail graphique d'agence
- ☐ l'étudiant propose en accord avec le professeur une série de travaux graphiques personnels, qu'il peut, le cas échéant proposer à des entreprises, à des institutions
- ☐ l'étudiant est dirigé et orienté de façon individuelle pour l'aider à résoudre les problèmes de manière personnalisée et lui permettre une progression adaptée.

Organisation

- ☐ Présentation de l'exercice et présentation d'exemples en méthode magistrale
- ☐ l'étudiant propose plusieurs projets
- ☐ l'exercice est corrigé et l'étudiant est dirigé et orienté de façon individuelle
- ☐ le travail final est réalisé après discussion avec le professeur et correction
- ☐ Définir, analyser, traduire, composer, créer afin de répondre au monde de la création graphique
- ☐ L'étudiant doit être actif, créatif et productif

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Mode d'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Communication graphique et visuelle / Design graphique	8 crédits

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Évaluation continue et cotation d'exercices durant le Q1 et le Q2

Critères d'évaluation :

- ☐ Evaluation continue
- ☐ Respect des consignes, bonne présentation
- ☐ Capacité à expliquer sa démarche, ses recherches et sa créativité développée par rapport à l'intitulé de l'exercice.

Bibliographie

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Mots clés

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Définir, analyser, traduire, composer, créer

UE 26 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Q2	4H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 15

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

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

- ☐ Affiner sa manière de voir à travers le médium photographique ;
- ☐ Créer des liens entre plusieurs images ;
- ☐ Concevoir des images destinées transmettre des messages aux concepts originaux ;
- ☐ Penser la présentation de ses travaux avec soin ;
- ☐ Mettre l'outil photographique au service de la pratique de l'atelier de publicité ;
- ☐ Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Exercices pratiques précis suivis d'entretiens afin d'amener à une réflexion sur le rapport de l'outil photographique avec les recherches faites dans l'atelier de publicité.

Exposés sur base de PowerPoint traitant de l'histoire de la photographie et visites de sites internet traitant de la photographie.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Photographie / Recherches photographiques

Mode d'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits

Photographie / Recherches photographiques

L'évaluation se fait par un suivi régulier à 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.

Critères d'évaluation

- ☐ La maîtrise de la pratique technique ;
- ☐ La créativité et l'originalité des recherches en relation avec les autres ateliers qu'il suit ;
- ☐ La cohérence du point de vue dans une série d'images produites ;
- ☐ Le soin dans la présentation ;
- ☐ Le respect dans les délais des consignes de travail ;
- ☐ la présence au cours.

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

Perfectionnement photo numérique 2

UE 27 :	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Multimédia / Animation internet	Grégory Delaunois

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Multimédia / Animation internet	Artistique	Annuel	4H /semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Compétences en photoshop et Illustrator - Pas de co-requis

Objectifs de l'enseignement

Multimédia / Animation internet
<p>A la fin du bloc, l'étudiant devra avoir maîtrisé, pourra expliquer (principaux concepts) et réaliser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Le choix de son univers graphique et de sa composition. ☐ Le choix des techniques utilisées. ☐ La cible visée. ☐ Historique du sujet mise en scène (son travail de recherche) ☐ ☐ La narration et l'univers dans lequel se déroule sa création. ☐ <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Réaliser et concevoir un dossier de présentation. ☐ Illustrer ses idées par des recherches graphiques cohérentes pour supporter son discours. ☐ Adapter et développer sa créativité sur un sujet imposé sans se laisser enfermer dans les contraintes techniques et de proposer d'autres idées. ☐ Réaliser le prototypage de son projet. ☐ Adapter ses concepts « papier » à l'outil numérique choisi. ☐ Savoir argumenter et défendre son projet pour en retirer des enseignements positifs permettant l'évolution de son travail. ☐ ☐ Extrapoler les évolutions possibles pour son projet. ☐ ☐

Description de l'enseignement

Multimédia / Animation internet
<p>Programme (contenu détaillé) :</p> <p>Créations de maquettes et prototypes.</p> <p>Elaborer, organiser et employer une base documentaire adaptée aux sujets.</p>

<p>Gérer son temps de travail et anticiper les imprévus. Adaptation des créations vis à vis des contraintes techniques. Création graphique, sonore et animée. Apprentissage des outils de créations numériques correspondant aux techniques choisies pour sa création.</p> <p>Présentation du sujet, d'exemples et de techniques en méthode magistrale.</p> <p>Echange verbal d'idées entre le professeur et les étudiants. L'étudiant propose plusieurs projets.</p> <p>L'étudiant est orienté dans ses choix de façon individuelle pour l'aider à résoudre les problèmes de manière personnalisée et lui permettre une progression adaptée.</p> <p>L'étudiant expérimente, propose différentes techniques et trouve la technique la plus appropriée selon son sujet et ses propres affinités.</p> <p>Le travail final est réalisé après discussion et correction.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Multimédia / Animation internet

Mode d'enseignement

Multimédia / Animation internet
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
Multimédia / Animation internet	8 crédits
Multimédia / Animation internet	
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Critères d'évaluation : ☐ Respect des consignes, bonne présentation. ☐ La capacité à expliquer ses projets, ses recherches et sa créativité développée par rapport au sujet imposé. ☐ Présentation du travail devant les professeurs pour faire un échange et une analyse des critiques observées. ☐ Un contrôle continu valide la progression de la création des projets réalisés ☐ A la fin du Bloc: ☐ Face aux enseignants de l'option et à des membres de jurys externes, l'étudiant fait une présentation et une défense orale de tous les travaux réalisés pendant l'année et des travaux d'autres cours lié à l'option ainsi que son travail de stage externe. 	

--

Bibliographie

Multimédia / Animation internet

Mots clés

Multimédia / Animation internet
Créativité – originalité adapter la créativité, multimedia, interactif

UE 28 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE : Vincent Aupaix	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Publicité 3ème BAC / Infographie	Vincent Aupaix

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Publicité 3ème BAC / Infographie	Artistique	Annuel	2H/semaine	Evaluation continue

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Pré-requis :

Il n'y a pas de pré requis particuliers pour commencer ce cours. Néanmoins il est souhaitable que l'étudiant possède :

- Une culture liée au monde des arts plastiques, graphiques, et audio-visuels comme l'animation.
- Une bonne maîtrise d'un ordinateur et de son système d'exploitation.

Co-requis :

U.E.24

Objectifs de l'enseignement

Publicité 3ème BAC / Infographie

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

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

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 concept publicitaire.

. 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.

Description de l'enseignement

Publicité 3ème BAC / Infographie

Programme (contenu détaillé) :

- o l'enseignement théorique
- o les exercices pratiques
- o travaux dirigés
- o les projets

Ces méthodes dynamiques, sont adaptées aux objectifs du cours et elles tiennent compte des caractéristiques des élèves.

Organisation (déroulement) : Méthodologie

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.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Publicité 3ème BAC / Infographie

- Introduction au motion design.
- Etude de la composition ; du layout au cadrage.
- Cohérence graphique au sein d'un projet créatif.
- Initiation à l'animation par interpolation.
- Gestion du caractère de l'animation par une bonne gestion du timing, de la fluidité, des lissages de vitesse, de l'inertie, de la gravité, et de l'articulation du timing de l'animation en fonction du contexte de projet.
- Développement des compétences en motion design par la recherche et la pratique de l'animation au travers de projets créatifs.
- Mise en pratique des apprentissages sur des projets artistiques publicitaires, notamment des campagnes de l'atelier Publicité, déclinées ici en animation et/ou vidéographies

Mode d'enseignement

Publicité 3ème BAC / Infographie

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

Critères d'évaluation :

L'évaluation sommative pour mesurer la réussite par rapport à des objectifs fixés et aux connaissances à acquérir. Dans cet esprit, la notation vise l'appréciation d'un travail précis, accompli dans des conditions et durant un temps donné. Il convient de toujours bien fixer ce sur quoi elle porte ainsi que les critères qui seront pris en considération.

L'évaluation formative pour améliorer l'apprentissage de l'élève par une évaluation permanente et individuelle. Elle amène l'élève à prendre conscience de ce qu'il découvre, comprend, conquiert et partage. Il mesure son progrès et confronte son point de vue à celui des autres. Ce type d'évaluation permet, par ailleurs d'introduire des références artistiques motivées par le travail fourni. **Il est donc indispensable d'y avoir recours souvent.**

Une note de participation qui prend en compte la motivation (intérêt, présence, attitude), l'élan, et l'implication de l'étudiant, intervient dans l'évaluation finale.

Au bout des deux quadrimestres (juin), et en tenant compte de(s) l'évaluation(s) continue(s), le (ou les) projet(s) est (sont) évalué(s) par le professeur qui communique les résultats à ses étudiants.

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
Publicité 3 ^{ème} BAC / Infographie	4 crédits

Publicité 3ème BAC / Infographie

Bibliographie

Publicité 3ème BAC / Infographie
Toute documentation nécessaire, est transmise aux étudiants.

Mots clés

Publicité 3ème BAC / Infographie
Initiation, expérimentation, compétence, créativité, motion-design

UE 29 :	Crédits : 8 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

--

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	8 crédits
Stages / Externes	

Bibliographie

Stages / Externes

Mots clés

Stages / Externes

UE 31 :	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

UE 23

Objectifs de l'enseignement

<p>Histoire et actualité des arts / Cinéma</p> <p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bases du cinéma documentaire. • Approche du cinéma expérimental <p>Approfondissement de la connaissance des concepts et du vocabulaire essentiels du cinéma.</p> <p>Le cours mettra l'accent sur l'analyse formelle, sur l'apprentissage du langage cinématographique et en particulier son rapport au réel, son rapport au temps et son caractère expérimental.</p> <p>S'il se veut principalement un outil narratif, d'autres formes, plus expérimentales ont déconstruit cette linéarité. Afin de comprendre en quoi ces démarches sont avant-gardistes d'une part au niveau socio-culturel de leur époque, mais aussi dans leur recherche formelle, il est nécessaire d'apprendre des notions propres au langage cinématographique.</p> <p>C'est pourquoi, à travers tout le cursus, il sera question de cadre, de champ, de hors champ, de point de vue, de dialectique son-image, de narration, de temporalité, de montage, de séquence, de plan, d'ellipses, etc</p> <p>L'étudiant(e) sera donc confronté au parcours d'artistes actuels et aux pratiques de la vidéo contemporaine et du cinéma, en lien avec l'évolution de la société. Il/elle sera amené à développer une démarche critique et son sens de l'analyse. Il/elle se nourrira des créations abordées au cours, y puisera ses sources d'inspiration, développera sa personnalité artistique en se positionnant dans le champ de l'art actuel.</p> <p>Comprendre la relation du cinéma au réel, son pouvoir, ses enjeux, par l'analyse d'œuvres documentaires et expérimentales de différentes époques.</p>
--

Description de l'enseignement

<p>Histoire et actualité des arts / Cinéma</p> <p>L'invention de la photographie et du cinéma ont bouleversé notre compréhension de notions telles que création, originalité, temps, réalisme-réalité, fiction, narration, reproduction, multiplication, cadre, espace, son, etc. Ces questions hantent encore aujourd'hui la création d'images. L'objectif de cette deuxième année est l'appropriation à la fois d'un cadre de référence historique et critique de l'image cinématographique dans la spécificité de ses</p>

formes et de son langage. Cette acquisition se fera en deux temps et dans un processus d'intensification du cadre théorique nécessaire à une meilleure compréhension du langage cinématographique. Et ce à travers deux formes bien distinctes : Le documentaire et le cinéma expérimental. Ces deux « styles » seront abordés, en parallèle, afin d'explorer d'une part les notions de réel, de point de vue, de regard, de transmission, du rôle du cinéaste et du cinéma sur le réel et d'autre part, la recherche formelle, la déconstruction des formes classiques, la contre-culture, etc

Une attention particulière sera apportée à l'influence réciproque du cinéma expérimental et documentaire à travers les autres formes d'art et d'expression. L'objectif est que l'étudiant(e) puisse intégrer les acquis de ce cours dans son propre processus de réflexion et de création, en se confrontant tant au réel, qu'à l'abstraction.

Le Documentaire

Le langage cinématographique est plus ou moins le même qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire. Nous aborderons donc ce genre à travers l'histoire et ses différents aspects (scientifique, politique, poétique, anthropologique, etc.)

Cela nous permettra d'apprendre à regarder cinématographiquement c'est-à-dire observer, écouter, entendre et placer une vision subjective.

Comprendre la scénarisation et la forme d'un film, son rôle politique, social et sensoriel.

Le Cinéma expérimental

Le cinéma expérimental affectionne les approches non linéaires, non commerciales et non figuratives. Il y a dès lors un retour fréquent à la poésie, à la métaphore, à l'allusion.

L'arme puissante du cinéma expérimental c'est qu'il traite de l'image elle-même, qu'il pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Le spectateur est donc libre de s'investir plus pleinement dans le processus et d'appréhender l'œuvre à un niveau plus approfondi.

L'œuvre se définit moins par sa capacité à induire d'intenses point de vues cinématographiques que par son existence en tant qu'objet d'art à part entière.

L'accent sera donc porté sur la signification, le langage et les codes. Une mise en avant du support matériel du film et de l'espace dans lequel il se situe.

Organisation

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Pouvoir analyser un film aux niveaux thématique, esthétique et technique, en utilisant les outils grammaticaux élémentaires du cinéma (découpage, cadrage, séquence, ellipse, plan, son).

Sortir des préjugés, des stéréotypes et des idées reçues.

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Disponible dans le classroom

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma

UE 32 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Sémiologie / Média	Stéphanie Delneste

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Sémiologie / Média	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

Sémiologie / Média
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ La remise en cause d'idées reçues sur ce que peut être une méthode d'analyse « rigoureuse » (abstraite, savante, artificielle, sclérosante, etc.). ☐ La prise en compte différenciée de paramètres fondamentaux pour organiser valablement son interprétation : l'œuvre avant tout (qu'il faut respecter sans la trahir), le lecteur/spectateur sans lequel l'œuvre ne serait rien, mais aussi les contextes de production et de réception de l'œuvre considérée. ☐ L'articulation de ces différents paramètres pour la rédaction d'une interprétation ayant pour objet un corpus médiatique contemporain (BD, PUB, livre illustré, album pour enfants, etc.). <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Formuler une interprétation à la fois personnelle et rigoureuse d'une production qui associe texte et image dans un média contemporain.

Description de l'enseignement

Sémiologie / Média
<p>Programme</p> <p>Partant des analyses de messages iconiques ou mixtes réalisées dans le cadre du cours de Sémiologie de l'image, il s'agit désormais d'être attentif aux possibilités de rassembler et d'organiser ses observations en un « tout » interprétatif qui fasse la part des choses entre les significations essentielles et les détails. L'expérimentation par les étudiants du travail d'organisation de leurs observations de lecture est encadrée par la progression à caractère épistémologique proposée par Vincent Jouve dans son étude La Lecture (Paris, Hachette, 1993, 111 p., coll. « Contours littéraires »).</p> <p>Organisation</p> <p>La méthode est tantôt inductive, tantôt déductive.</p> <p>Un plan du cours est distribué aux étudiants en début d'année.</p> <p>La lecture d'un ouvrage de synthèse théorique est imposée aux étudiants, dans le but de les accompagner dans leur découverte progressive des différents enjeux qu'engage la rédaction d'une interprétation.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Sémiologie / Média

Mode d'enseignement

Sémiologie / Média

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
Sémiologie / Média	4 crédits

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

Sémiologie / Média

Vincent Jouve dans son étude La Lecture (Paris, Hachette, 1993, 111 p., coll. « Contours littéraires »

Mots clés

Sémiologie / Média

Interprétation, histoire de la lecture, programmation de la lecture, lecture comme activité créatrice, lecture centripète/centrifuge.

UE 30 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Générale	Séverine Hennard
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
Histoire et actualité des arts / Générale	Général	Q1	2h/semaine	janvier
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q1	2h/semaine	janvier
Philosophie / Esthétique	Général	Q2	1h/semaine	juin

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 18 - 19

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

Histoire et actualité des arts / Générale

L'étudiant sera capable de

- Acquérir les notions générales sur les principaux courants qui ont marqué les arts et la société à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle ;

- Etablir 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 ;
- D'utiliser le vocabulaire afférent ;
- D'effectuer une recherche documentaire sur un artiste, une œuvre, un courant, une thématique ... ;
- De développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

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

Histoire et actualité des arts / Générale

Programme

Matière : 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 relation les liens de causalité.

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 : 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 intervenants extérieurs, ...), visites de musées, d'expositions, spectacles, voyages d'étude.

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

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

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

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

Organisation

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

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

Philosophie / Esthétique

Programme :

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

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

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5, 8

Philosophie / Esthétique

5, 8

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
--

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

Histoire et actualité des arts / Générale	2 crédits
--	-----------

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

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

Histoire et actualité des arts / Générale
--

Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparées ou non d'œuvre(s)) en fin de quadrimestre

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

Histoire et actualité des arts / Générale

Diffusée durant les cours et via Classroom

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

Histoire et actualité des arts / Générale

Histoire de l'art

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.