Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Design textile	
Programme de cours : 2026 - 2027	
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 design textile 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 du design textile;**
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.**

UE22	Crédits : crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Tapisserie-arts textiles / Atelier	Florette Duvinage
Techniques et technologies / Textile	Florette Duvinage

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Tapisserie-arts textiles / Atelier	Artistique	Annuel	3h/semaine	Janvier et juin
Techniques et technologies / Textile	Technique	Annuel	1h/semaine	Janvier et 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

Tapisserie-arts textiles / Atelier

- Développer les connaissances techniques et pratiques de tapisserie de haute lice ou de toute autre forme d'entrelacs en se basant sur l'étude des savoirs théoriques et la réalisation d'énoncés précis ;
- Etre capable de tirer parti des enseignements afin de concevoir techniquement et plastiquement le projet artistique ;
- Faire dialoguer le ou les médium(s), savoir-faire et outil(s) de création textile avec sa pratique d'atelier ;
- Questionner, à travers une démarche plastique et intellectuelle, le rapport au médium, à l'outil, à l'espace ;
- Accroître ses connaissances historiques et techniques par la découverte et l'analyse de tapisseries anciennes et contemporaines, le travail d'artistes-cartonniers, de liciers-créateurs, d'artistes plasticiens ;
- Nourrir sa culture textile par des lectures, des visites, etc.

Techniques et technologies / Textile

- Savoir définir le terme "ennoblissement" ; pouvoir reconnaître et nommer les étapes de finitions décoratives, esthétiques et techniques des étoffes ;
- Mettre en pratique, sur base d'énoncés précis, l'ennoblissement de fils et/ou de surfaces textiles ;
- Affirmer une écriture textile singulière fondée sur la recherche et l'expérimentation ;
- Aiguiser son regard et opérer des choix quant aux notions de textures, matières, couleurs, motifs, teinture, apprêts, etc. ;

- Enrichir ses connaissances par la découverte, l'analyse du travail d'artistes ou d'artisans, de designers textile, de manufactures, d'éditeurs de tissus d'ameublement, de maisons de création, etc.

Description de l'enseignement

Tapisserie-arts textiles / Atelier

Programme :

L'enseignement de la tapisserie de haute lice permet une approche du tissage basée sur l'expression de la couleur et de la forme, le trait et l'image. Les exercices didactiques répartis sur les trois années de bachelier sont un passage indispensable dans la maîtrise du geste comme dans la compréhension et l'acquisition de la logique propre à cette forme d'entrelacs. Le cours de Tapisserie-arts textiles / Atelier est également un endroit privilégié où découvrir et expérimenter toute autre forme d'entrelacs.

Méthodologie :

- Perfectionnement de la technique de tapisserie de haute lice sur l'endroit via une série d'exercices didactiques précis répartis en modules d'apprentissage définis en thématiques ;
- Initiation et expérimentation de toute autre forme d'entrelacs ;
- Conception, élaboration et interprétation d'un carton ou d'un projet personnel en faisant preuve de singularité dans les choix opérés et d'un regard critique vis à vis de son projet ;
- Réflexion quant au dispositif d'installation de son travail dans un espace d'exposition et étude des rapports que l'art textile a entretenus avec le mur ;
- Mise en commun transversale des connaissances historiques via des présentations orales ;
- Échange autour de lectures, documentaires ou expositions lors de discussions collectives ou individuelles ;
- Visite d'ateliers, de manufactures, de centres de documentation, de musées, etc.

Techniques et technologies / Textile

Programme

Consacré aux différentes étapes de finitions des textiles, le cours de bloc 3 ouvre l'étudiant·e à l'univers de l'ennoblissement, domaine ayant pour but d'apporter des qualités esthétiques ou techniques à une étoffe. Dans un premier temps, l'étudiant·e découvre les différents traitements pouvant être conférés aux tissus. Il·elle plonge ensuite dans l'étude des étoffes imprimées. Au moyen d'exercices précis, il·elle est invité·e à mettre en pratique ses connaissances et ainsi à transformer les surfaces textiles.

Méthodologie

- Introduction à la notion d'ennoblissement ;

- Découverte des étapes de finitions décoratives et techniques des étoffes ;
- Etude des étoffes imprimées ;
- Mise en place d'exercices précis visant à transformer les fils, matières et étoffes, cela en encourageant la recherche et l'exploration ;
- Mise en commun transversale via des présentations orales ;
- Echange autour de lectures, conférences, documentaires, ou expositions lors de discussions individuelles ou collectives ; mise en commun transversale des connaissances via des présentations orales ;
- Visite et/ou découverte d'ateliers, de manufactures, de musées, de centres d'archives de filatures, d'éditeurs de tissus d'ameublement, de maisons de création, etc.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Design textile / Atelier
Techniques et technologies / Textile
2, 7

Mode d'enseignement

Design textile / Atelier
Techniques et technologies / Textile
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
Design textile / Atelier	5 crédits
Techniques et technologies / Textile	3 crédits

Modalités d'évaluation

Deux méthodes d'évaluation sont employées : l'évaluation continue et l'évaluation-bilan (janvier et juin) visant à vérifier l'aptitude de l'étudiant·e à entrer dans le bloc supérieur.

Critères d'évaluation

- Régularité et assiduité au cours, engagement personnel dans la pratique ;
- Respect des consignes préétablies (quantité, délai de réalisation, etc.) ;
- Réalisation du projet personnel (tapisserie ou tout autre forme d'entrelacs) en faisant preuve d'un regard critique vis à vis de sa production, d'exigence technique dans la qualité de l'exécution et de singularité dans les choix opérés ;

- Pertinence de la démarche artistique et intellectuelle ; dialogue avec la pratique d'atelier ;
- Monstration du projet plastique dans l'espace d'exposition ;
- Curiosité et participation active dans l'étude des sujets historiques, techniques ou plastiques.

Techniques et technologies / Textile

Modalités d'évaluation

Deux méthodes d'évaluation sont employées : l'évaluation continue et l'évaluation-bilan (janvier et juin) visant à vérifier l'aptitude de l'étudiant·e à entrer dans le bloc supérieur.

Critères d'évaluation

- Régularité et assiduité, engagement personnel dans la pratique ;
- Curiosité et participation active dans l'étude des sujets abordés ;
- Respect des consignes préétablies (quantité, délai de réalisation, etc.) ;
- Réalisation des exercices en faisant preuve de singularité dans les choix opérés, d'un regard critique vis à vis de sa production et d'exigence technique et plastique ;
- Compréhension et mise en application des outils, techniques et procédés dans la recherche personnelle ;
- Expérimentation et esprit de recherche.

Bibliographie

Design textile / Atelier

Tapisserie-arts textiles / Atelier

La documentation, quand elle est nécessaire, est transmise aux étudiants.

Techniques et technologies / Textile

La documentation, quand elle est nécessaire, est transmise aux étudiants.

Mots clés

Design textile / Atelier

Tapisserie-arts textiles / Atelier

Techniques et technologies / Textile

UE 21 :	Crédits : 25 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Design textile / Atelier	Olivia Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Design textile / Atelier	Artistique	Annuel	12h/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 11

Objectifs de l'enseignement

Design textile / Atelier

- Affirmer une posture de travail autonome, critique et proactive, en étant force de proposition dans la conduite de son projet ;
- Ancrer un univers de création personnel, en resserrant les liens entre la thématique abordée et ses propres réalisations plastiques ;
- Appliquer une méthode globale de création basée sur la recherche et l'expérimentation ;
- S'appuyer sur le doute et l'erreur comme moteurs de la recherche, pour orienter avec discernement les choix de son projet personnel ;
- Analyser avec discernement les aspects techniques, sémantiques, esthétiques et sensibles de propositions artistiques et textiles diverses, pour situer sa propre démarche dans les champs de l'art, de la mode et du design ;
- Maîtriser et faire dialoguer les différents savoir-faire, médiums et outils de la création textile, en choisissant les solutions techniques et technologiques les plus pertinentes au regard de sa démarche et de ses projets ;
- Concevoir des propositions abouties affirmant une écriture plastique personnelle ;
- Répondre à des projets menés en collaboration avec un partenaire extérieur (styliste, designer, artiste, industrie, etc.), et développer une démarche autonome de candidature à des concours, expositions ou appels à projets ;
- Prendre part activement à une dynamique collective, en contribuant à la réflexion et à l'entraide entre pairs ;
- Nourrir sa culture textile par des ressources et pratiques extérieures, et mobiliser ces références au service d'une démarche personnelle singulière.

Description de l'enseignement

Design textile / Atelier

Programme : BLOC 3 / VOLUME

À la lisière entre art et design, l'atelier est conçu comme un laboratoire de recherche où l'approche du textile s'envisage dans sa plus grande pluralité. C'est un lieu de rencontre, de pratique, de réflexion, de découverte, *où chacun apprend à se situer comme individu au sein d'un groupe, à observer, partager et confronter ses expériences et savoirs,* afin de développer un esprit critique sur sa propre démarche.

L'étudiant(e) met en œuvre les différents savoir-faire enseignés pour créer des surfaces variées, en envisageant le volume comme objet, à même le corps ou dans l'espace, en dialogue avec le champ de la sculpture. *Le doute et l'erreur y sont envisagés comme des moteurs de la recherche, au même titre que la réussite technique.* Il/elle étaye ses recherches au moyen de documents, carnets de note, projets, etc.

Une organisation modulaire et souple permet d'alterner les différents temps de recherches et d'apprentissage. Les différents processus peuvent être conduits selon une temporalité linéaire ou non, de manière individualisée ou collective.

Méthodologie :

- Approfondissement de la théorie de tissage (satin, doubles face, poche) via une série d'exercices didactiques précis répartis en modules d'apprentissage définis en thématiques ; réalisation des mises en cartes et fiches techniques sur logiciel de tissage (Weavepoint, Pointcarré) ;
- Apprentissage des notions de base en tissage jacquard sur logiciel (Pointcarré) ;
- Exploration sur métiers à lames, utilisation de doubles ensouples pour la création de reliefs (tissus matelassés, plissés) ; mise en pratique des armures vues en cours de théorie ;
- Initiation lors de workshop à d'autres techniques artisanales, technologiques ou industrielles, liées à la création textile (teinture, ennoblissement, entrelacs 2D et 3D, broderie, découpe, etc.) ; élaboration d'échantillons ;
- Réalisation d'une proposition combinant plusieurs techniques explorées dans l'année au sein d'un même projet ;
- Constitution par chaque étudiant(e) d'un carnet d'atelier, dossier personnel regroupant les différentes recherches, projets, croquis, et références théoriques / plastiques ;
- Mise en commun transversale des connaissances techniques et historiques lors de discussions et suivis de projets, collectifs ou individuels ; organisation de lectures de travaux collectives ;
- Présentation, analyse et mise en relation de textiles, visite d'ateliers, de manufactures, de centres de documentation, de musées, etc. ;
- Accompagnement individualisé à la constitution de dossiers (portfolio, concours, expositions, appels à projets), et suivi des projets menés avec les partenaires extérieurs sollicités par l'atelier ;
- Mise en situation des travaux comme objet, à même le corps ou dans l'espace ; approche des dispositifs de monstration en regard du projet, intervention sur site à caractère pérenne ou éphémère ;

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Design textile / Atelier
2, 3, 6, 7

Mode d'enseignement

Design textile / 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
Design textile / Atelier	25 crédits

Design textile / Atelier

- Evaluation formative continue
- Evaluation-bilan à mi parcours (janvier) : Vérifier les acquis de l'étudiant, et son aptitude à entrer dans le module suivant
- Jury artistique en fin de Q2

Critères d'évaluation :

- Régularité et assiduité au cours ;
- Investissement dans une posture de travail autonome et critique, faisant preuve de proactivité et de force de proposition dans la conduite de son projet ;
- Générosité et esprit de recherche dans l'exploration (quantité, diversité des formats, des échelles et des registres d'inscription — objet, corps, espace —, prise de risque dans les propositions) ;
- Capacité à faire preuve d'un regard critique vis-à-vis de sa propre production, en s'appuyant sur le doute et l'erreur pour orienter ses choix ;
- Respect des consignes préétablies (quantité, délai de réalisation, etc.) ;
- Maîtrise des techniques convoquées pour la mise en œuvre, et capacité à faire dialoguer différents savoir-faire au sein d'une même proposition ;
- Qualité plastique des recherches, engagement personnel et cohérence du travail avec la thématique choisie ;
- Qualité de l'analyse portée sur des références artistiques et textiles extérieures, et capacité à situer sa démarche dans un champ de création élargi ;
- Implication dans la dynamique collective et capacité à contribuer à la réflexion et à l'entraide entre pairs ;
- Investissement dans les collaborations extérieures et les démarches de candidature engagées à titre personnel (concours, expositions, appels à projets) ;
- Participation active aux temps collectifs, visites, workshops et projets proposés par l'atelier, au sein de l'Académie ou à l'extérieur.

Bibliographie

Design textile / Atelier

Mots clés

Design textile / Atelier

UE 23 :	Crédits : 2 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	1h/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 15

Objectifs de l'enseignement

Arts numériques / Infographie

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

- 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
- maitriser avec compétences les activités reliées à la formation d'infographiste

L'étudiant devra être capable de :

1. Des connaissances spécifiques :
   - Maîtriser techniquement plusieurs moyens d'expression
   - Acquérir un vocabulaire descriptif précis
   - Connaître des références artistiques en rapport avec les questions posées
2. Des opérations spécifiques :
   - Produire une réponse pertinente par rapport à un problème plastique
   - Utiliser et maîtriser des opérations plastiques simples.
3. Des attitudes spécifiques :
   - Elaborer un projet en semi autonomie et le conduire à son terme
   - Chercher des références et constituer une documentation personnelle
   - Remettre en question ses acquis
   - S'investir au-delà des impératifs et du périmètre scolaire
4. Un horizon spécifique
   - créer de son entière initiative
   - acquérir une totale autonomie de réflexion
   - se sentir impliqué face aux questions artistiques

Description de l'enseignement

Arts numériques / Infographie

Programme

- les projets
- l'autoformation tutorée

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

Organisation

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

Plusieurs démarches d'enseignement :

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

Etudes plastiques et graphiques :

- Mise en scène et production du matériau image
- Combiner-Corréler-Manipuler
- Recherche de thèmes et de contenus
- Les contrastes d'image
- Image et transformation
- Superposition – transparence
- Les processus d'image
- Retouche d'image

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	2 crédits

Arts numériques / Infographie
Evaluation continue durant l'année et jury interne à la fin du 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 24 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Couleur / Général	David Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Couleur / Général	Artistique	Annuel	1h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 16

Objectifs de l'enseignement

Couleur / Général

- Accompagner l'étudiant à l'éveil du langage de la couleur par observation, étude et analyse qualitative et quantitative ;
- Déclencher, provoquer un intérêt au développement d'une sensibilité particulière de l'utilisation des couleurs ;
- Mener l'étudiant à l'autonomie d'une utilisation pertinente de la couleur par association, combinaison et structure d'accords coloristiques ;
- Contribuer à la compréhension des théories et des analyses des couleurs utilisées au sein des travaux.

L'étudiant devra être capable de :

- Reconnaître, comprendre et décrire les couleurs par expérimentation, la recherche singulière et l'analyse des couleurs situées dans un champ théorique, socioculturel, historique, symbolique ;
- Acquérir un esprit analytique, critique et objectif quant à l'utilisation des couleurs au sein de leurs travaux ;
- Mettre en oeuvre une parfaite cohésion entre le projet et la gamme de couleurs.

Description de l'enseignement

Couleur / Général

Programme

- Les cours théoriques et pratiques sont articulés de façons à acquérir de l'autonomie sur un projet, à acquérir une parfaite maîtrise et à acquérir une sensibilité particulière à l'utilisation des couleurs ;
- L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.

Organisation

- Les théories sont distribuées en début d'exercice et sont suivies d'analyses et de conseils tout au long de la réalisation du travail demandé ;
- La correction des couleurs se fait à l'aide d'un nuancier.

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	2 crédits

Couleur / Général
Évaluation continue durant l'année Critères d'évaluation - L'étudiant doit être capable de distinguer et comparer les différents points des théories et savoir décrire, identifier, associer et définir les couleurs utilisées pour son travail et des documentations apportées ; - Utilisation d'un nuancier (NCS) - Analyse en continu du travail

Bibliographie

Couleur / Général
Platon: -Phédon[108c-109e]et[110b-111a]. -Timée[45b-46c],[52b],[57d-58d]et[67c-68d]. -Gorgias[465a-b]. Aristote: [402a-435b] (De anima). Pseudo-Aristote:[791a-799b] (De coloribus). Plotin: Traité 12 (Ennéade II,4) 9[5] à 10[35]. "Le roman de Renart."Lettres gothiques, Le livre de poche. Marsile FICIN,"Quid sit lumen", Ed. Allia. André GRABAR,"Les origines de l'esthétique médiévale", Macula. Johan HUIZINGA,"L'automne du moyen-âge", Payot. Jacques HEERS,"Le moyen-âge, une imposture", coll. tempus, Perrin. Jacques LE GOFF,"La civilisation de l'occident médiéval", Flammarion. "Un moyen-âge en images", Hazan. Michel PASTOUREAU,"Une histoire symbolique du moyen-âge occidental", Points. "Jésus chez le teinturier", Le Léopard d'Or. Isaac NEWTON,"Optique".

Johann Wolfgang GOETHE,”Traité des couleurs”.
Philip BALL,”Histoire vivante des couleurs”, Hazan.
Manlio BRUSATIN,”Histoire des couleurs”, Flammarion.
John GAGE,”La couleur dans l’art”, Thames & Hudson.
Derek JARMAN,”Chroma, un livre de couleurs”, L’éclat.
Wassily KANDINSKY,”Du spirituel dans l’art”, essais, Folio.
Jacqueline LICHTENSTEIN,”La couleur éloquente”, Flammarion.
Olivier MESSIAEN,”Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie”, Tome VII, A. LEDUC.
Claude ROMANO,”De la couleur”, philosophie, Les éditions de la transparence.
Georges ROQUE,”Art et science de la couleur”, Gallimard.
Junichirô TANIZAKI,”Eloge de l’ombre”, Verdier.
Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE,”Colorado”, Editions de minuit.
Dora VALLIER,”Sur ce pont là de Kyoto”, L’échoppe.
Anne VARICHON,”Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples”, Seuil.
Ludwig WITTGENSTEIN,”Remarques sur les couleurs”, T.E.R.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/de-la-couleur-44-goethe-et-schopenhauer-la-theorie

Mots clés

Couleur / Général

UE 25 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Externes	Olivia Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Externes				Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Stages / Externes

L'étudiant(e) sélectionne un stage externe d'une durée minimale de 2 semaines, dans lequel il mettra en pratique ses compétences créatives, techniques et méthodologiques au sein d'une structure professionnelle. Le stage choisi doit répondre pleinement aux attentes de l'Atelier et contribuer à l'avancement de la recherche de l'étudiant(e) au-delà du contexte scolaire.

Description de l'enseignement

Stages / Externes

Méthodologie :

- Choix et durée du stage à valider avec les professeurs d'Atelier
- Remise d'un rapport de stage illustré (journalier, dossier, etc..)

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Externes

2, 3, 7

Mode d'enseignement

Stages / Externes

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

- Validation du stage par le maître de stage sur base de la grille d'évaluation
- Auto-évaluation sur base de la grille d'évaluation
- Évaluation du rapport de stage par le professeur référent du stage.

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

	Pondération en crédits
Stages / Externes	4 crédits

Stages / Externes

Bibliographie

Stages / Externes

Mots clés

Stages / Externes

UE 26 : 1 cours au choix	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Elodie Moreau – Bruno Robbe
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand – Isabelle Detournay - Nicolas Clément
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Juan Paparella
Gravure **/ Sérigraphie**	Anne Gourdin
Arts numériques / DAO	Hélène Guilbert / Alexandre Quintin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Impression	Artistique	Annuel		juin
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel		Janvier - juin
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Artistique	Annuel		Janvier - juin
Gravure **/ Sérigraphie**	Artistique	Annuel		Janvier - juin
Arts numériques / DAO	Artistique	Annuel		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
Photographie / Recherches photographiques
A la fin de ce module, l'étudiant devra acquérir les bases théoriques et pratiques de la photographie argentique ou numérique de la prise de vue au développement.
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Développer un sens aigu de la perception de la réalité
Gravure / Sérigraphie
L'étudiant devra avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception du travail jusqu'à l'impression sur le support de son choix. L'étudiant devra être capable de concevoir un travail en sérigraphie depuis la fabrication des typons, choix du support, des encres, préparation du châssis, impression, tirage, restitution du matériel dans son état initial et reliure du travail si nécessaire. Il doit développer un projet qui inclut création et recherches artistiques en rapport avec son travail d'atelier et le mener à terme tout en maîtrisant les techniques de la sérigraphie.
Arts numériques / DAO

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

- 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
- maitriser avec compétences les activités reliées à la formation d'infographiste

L'étudiant devra être capable de :

1. Des connaissances spécifiques :
   - Maîtriser techniquement plusieurs moyens d'expression
   - Acquérir un vocabulaire descriptif précis
   - Connaître des références artistiques en rapport avec les questions posées
2. Des opérations spécifiques :
   - Produire une réponse pertinente par rapport à un problème plastique
   - Utiliser et maîtriser des opérations plastiques simples.
3. Des attitudes spécifiques :
   - Elaborer un projet en semi autonomie et le conduire à son terme
   - Chercher des références et constituer une documentation personnelle
   - Remettre en question ses acquis
   - S'investir au-delà des impératifs et du périmètre scolaire
4. Un horizon spécifique
   - créer de son entière initiative
   - acquérir une totale autonomie de réflexion
   - se sentir impliqué face aux questions artistiques

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Au travers d'exposés pratiques et d'exercices, l'étudiant devra expérimenter et maîtriser:
Le réflex numérique ou argentique et les différentes étapes de prise de vue (cadrage, focales, mise au point, diaphragme, profondeur de champs, vitesses d'obturation et mesure de la lumière).
Le développement et le tirage en laboratoire ou sur logiciel "Lightroom".
Les exercices pratiques seront suivis d'entretiens amenant à une réflexion sur le rapport de la représentation du réel par l'outil photographique au service de l'atelier.

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

A travers une série d'exercices, l'étudiant doit développer un sens aigu de la perception de la réalité, en tenant compte de leur travail personnel dans leur option principale.

- 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.

Gravure **/ Sérigraphie**

Programme
Rappel des techniques au moyen de démonstrations et applications sur divers supports. L'étudiant opte pour un projet en rapport avec son travail d'atelier. Il doit affirmer ses choix techniques car il devient autonome dans le processus de création.
Il porte un regard personnel et artistique par sa réflexion et son intervention sur l'image imprimée.
Donc il développe son projet au moyen de la sérigraphie.

Organisation
L'étudiant va progressivement se dégager des apprentissages des différentes étapes des techniques de la sérigraphie.
Un contrat personnel et un programme établi avec le professeur lui servent de guide.
Carnet de croquis, présentation des recherches, accompagnement technique, discussions et rencontres régulières avec le professeur.
La consultation de livres, de références, de livres d'artiste au sein de l'atelier encadre les multiples facettes de la sérigraphie.

Arts numériques / DAO

Programme
- les projets
- l'autoformation tutorée

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

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

Plusieurs démarches d'enseignement :
- La démarche inductive (partir du spécifique pour dégager une généralité)

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

Etudes plastiques et graphiques :

- Mise en scène et production du matériau image
- Combiner-Corréler-Manipuler
- Recherche de thèmes et de contenus
- Les contrastes d'image
- Image et transformation
- Superposition – transparence
- Les processus d'image
- Retouche d'image

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Gravure / Sérigraphie
Arts numériques / DAO

Mode d'enseignement

Gravure / Impression
Présentiel
Photographie / Recherches photographiques
Présentiel
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Présentiel
Gravure / Sérigraphie
Présentiel
Arts numériques / DAO
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	4 crédits
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	4 crédits
Gravure / Sérigraphie	4 crédits
Arts numériques / DAO	4 crédits

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

L'évaluation se fait par un suivi régulier au travers d'exercices pratiques et d'entretiens individuels avec l'étudiant afin d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :

- La maîtrise de la pratique photographique
- La capacité d'étoffer son propos par des recherches théoriques, des visites d'exposition...
- La créativité, l'originalité et la pertinence des recherches et du propos.
- La cohérence du point de vue dans une série d'images produites.
- Le soin dans les tirages.
- La pertinence de la mise en espace des travaux.

Jury artistique interne en fin de Q2 à 50%

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.

Gravure / Sérigraphie

Remise de travaux durant les deux quadrimestres

Critères d'évaluation
L'évaluation est basée sur la présence assidue de l'étudiant, de la maîtrise des outils proposés, de la ponctualité des remises des travaux, de sa productivité, des réflexions et des qualités de son discours artistique via la régularité d'entretiens individuels.

Arts numériques / DAO

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

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques
Une classe virtuelle (Classroom) a été créée pour les étudiants afin qu'ils puissent recevoir des supports de cours.
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Gravure / Sérigraphie
Arts numériques / DAO

Mots clés

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Volume, espace, corps, communication
Gravure / Sérigraphie
Arts numériques / DAO

UE 27 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Générale	Robin Legge

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Histoire et actualité des arts / Générale	Général	Q1	2H/semaine	janvier

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 18

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer les notions générales en histoire de l'art selon le programme présenté au cours. L'étudiant devra être capable de : ● Identifier, décrire, analyser et comparer les productions artistiques ; ● Utiliser les outils mis en place à l'entame des études avec pertinence (grille d'analyse, manipulation de la documentation, ...). En développer le sens ; ● Utiliser le vocabulaire afférent ; ● Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
Programme : Le cours d'histoire de l'art présente la création artistique de la période moderne (en fonction des bases reçues lors du Cycle Bachelier). Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en relation les liens de causalité. Selon les années, ce contenu peut varier. **Organisation** ● Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, témoignages, documentaires, ... ● Lecture d'oeuvres (notions générales de composition stylistique), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours ; ● Liste de visuels et bibliographie, ...fournis à l'étudiant ; ● Prise de notes et recherches personnelles documentaires de la part de l'étudiant sont indispensables à la consolidation du savoir apporté en cours.

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 des courants vus en cours.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale
5, 7

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Histoire et actualité des arts / Générale
Examen écrit ou oral en fin d'année, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'oeuvres). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation. L'évaluation prend en compte la qualité des connaissances restituées, commentées et argumentées. L'étudiant doit pouvoir reconnaître les mouvements, les oeuvres clés, les « signatures », les contextualiser, et les décrire (analyse d'image).

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale
(liste non exhaustive) : Paul Ardenne, *Art le présent: La création plasticienne au tournant du XXIe siècle* ; Edward Lucie-Smith, *Les arts au XXe siècle* ; Edward Lucie-Smith, *Art Tomorrow : regard sur les artistes du futur*.

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale
Modernité, avant-gardes, photographie, cinéma, architecture, identité artistique, public, médias, mouvements, écoles, manifestes, guerres mondiales, narrations, théories, continuité et ruptures.

UE 28 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge
Philosophie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q1	2h/semaine	Janvier
Philosophie / Esthétique	Général	Q1	2h/semaine	Juin
Philosophie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Juin

Unités d'enseignement pré-requises

UE 19 – UE 20

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Les activités d'apprentissage qui composent l'UE ont pour objectifs communs de doter les étudiant.e.s d'outils conceptuels et méthodologiques nécessaires à l'analyse, à l'interprétation et à l'évaluation des objets culturels, en production comme en réception. Ensemble, ils constituent dès lors un ensemble pédagogique cohérent mais néanmoins clairement différencié dans chacunes des disciplines. Les compétences et connaissances propres à ces activités d'apprentissage seront dès lors évaluées indépendamment.

Objectifs de l'enseignement

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.

Philosophie / Générale

Le cours de philosophie générale III — Époque contemporaine a pour objectif 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 comprendre, reformuler, et articuler les concepts élaborés par la philosophie ancienne et contemporaine, et de prendre position de façon critique et argumentée.

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme
Le cours d'actualités culturelles développe une analyse de démarches artistiques engagées (écologie, genre, féminisme, décolonialisme, ethnicité, capitalisme, guerres, robotique,..) en regard de son contexte social, culturel et politique et, le cas échéant, en regard de l'histoire de l'art classique, moderne et contemporaine.
L'accent est mis sur différentes pratiques liées à l'actualité artistique et sur la signification ainsi que la communication et la réception de celle-ci.
Dans la mesure du possible, des liens et parallèles seront proposés avec des actualités culturelles et artistiques locales, régionales et internationales.

Organisation
L'enseignement est interactif. Les étudiants sont en permanence questionnés et stimulés à s'exprimer afin de proposer une analyse critique sur les concepts et démarches artistiques présentés.
Des visites d'expositions et des rencontres avec des personnalités de la scène artistique et/ou culturelle actuelle pourront être organisées en fonction du thème du cours.

Philosophie / Esthétique

Programme :
Le cours de philosophie/esthétique introduit l'étudiant aux concepts de philosophie de l'art, théories de l'art et sociologie de l'art. Le cours étudie différents paradigmes artistiques en en décrivant les enjeux et les contours. L'enseignement propose une analyse critique des catégories culturelles et artistiques (art classique, art moderne, art contemporain, art actuel, art naïf, art brut et ses dérivés, arts traditionnels,...) ainsi que leurs différents processus et dispositifs de production, de circulation, de diffusion, de médiation, de réception ou encore de conservation des oeuvres d'art.
Dans la mesure du possible, des liens et parallèles seront proposés avec des actualités culturelles et artistiques locales, régionales et internationales.

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

présentés. Des visites d'expositions et des rencontres avec des personnalités de la scène artistique et/ou culturelle actuelle pourront être organisées en fonction du thème du cours.
Philosophie / Générale
Programme : Le cours de troisième année portera sur une question philosophique, par exemple sur le beau en art, l'engagement en art, ou la liberté. **Organisation** : On lira des textes philosophiques issus de toutes les époques au sujet de la thématique choisie, y compris des textes contemporains, pour constituer un champ de réflexion critique et apprendre à penser dans un dialogue critique.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
5, 7
Philosophie / Esthétique
5, 7
Philosophie / Générale
1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Présentiel
Philosophie / Esthétique
Présentiel
Philosophie / 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
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits
Philosophie / Générale	2 crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet).
Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.

L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des différents champs culturels et artistiques vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques en regard du contexte social, culturel et politique dans lequel les productions artistiques ont été réalisées.

Philosophie / Esthétique

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet).
Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.
?
L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des courants esthétiques, écoles, mouvements, courants et oeuvres vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques sous le prisme de la philosophie de l'art.

Philosophie / Générale

Travail écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Capacité à reformuler la pensée d'auteurs contemporains vus au cours, et de se situer par rapport à cette pensée de façon argumentée dans un débat philosophique.

Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser cette tâche par écrit de manière personnelle.

Bibliographie

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

(liste non exhaustive) : Nathalie Heinich, *La Sociologie de l'art* ; Paul Ardenne, *Un art contextuel* ; Paul Ardenne, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène.*

Philosophie / Esthétique

(liste non exhaustive) : Atelier philosophique, *Esthétique et philosophie de l'art Repères historiques et thématiques*, Nathalie Heinich, *Le paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique* ; Anne Cauquelin, *Les Théories de l'art* ; Carine Fol, *De l'art des fous à l'art sans marges*.

Philosophie / Générale

Portefeuille de lecture adapté en fonction de la thématique de l'année.

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Histoire culturelle, sociale et politique, Histoire de l'art, Sociologie de l'art, Art relationnel et art contextuel, Culture artistique, Réception, médiation et production et marché de l'art.

Philosophie / Esthétique
Philosophie de l’art, Esthétique, Théorie de l’art, Anthropologie de l’art, Sociologie de l’art, Paradigmes artistiques, Catégories culturelles et artistiques, Expositions et scénographie.
Philosophie / Générale
Philosophie, Critique, Débat, Pensée, Dialogue.

UE 29 :	**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 21

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Programme

- Bases du cinéma documentaire.
- Approche du cinéma expérimental

Approfondissement de la connaissance des concepts et du vocabulaire essentiels du cinéma.

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.

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.

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

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.

Comprendre la relation du cinéma au réel, son pouvoir, ses enjeux, par l'analyse d'œuvres documentaires et expérimentales de différentes époques.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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 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