

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Bande dessinée	
Programme de cours : 2024 - 2025	
Cycle BACHELIER	BLOC 2
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Expérimentation et mise en oeuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.
2	Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en bande dessinée 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 bande dessinée;
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 12 :	Crédits : 16 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Bande dessinée / Atelier	Hyuna Kang

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 1

Objectifs de l'enseignement

Bande dessinée / Atelier
<p>Développer une autonomie et un propos créatif personnel, fondé sur des connaissances approfondies dans le domaine du récit en image, du langage narratif et soutenus par des références culturelles, artistiques, littéraires etc. Ces connaissances sont constamment élargies et enrichies par l'étudiant</p> <ul style="list-style-type: none"> Réalisation de découpages lisibles Transmettre ses intentions et idées avec une connaissance de la relation texte-image cohérente Utiliser la grammaire et les codes narratifs de la Bande Dessinée en adéquation avec son projet Adaptations à partir de textes littéraires Proposition et réalisation de projets personnels Renforcer les acquis de l'étudiant tout en l'encourageant à trouver des critères propres qui l'amènent à une autonomie et un regard critique sur son travail Être capable de remise en question, se défaire de clichés, préjugés et stéréotypes. Savoir faire des choix

Description de l'enseignement

Bande dessinée / Atelier
<p>Réalisation hebdomadaire d'un certain nombre de croquis d'observation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Travail d'écriture. Préparation de découpages lisibles avant la concrétisation d'un projet en Bande Dessinée. Réalisation de projets de Bande Dessinée où l'étudiant aborde une série de problèmes graphiques et narratifs qu'il résout par son expérimentation, par ses réflexions et par les informations données par les enseignants. Par la pratique, l'étudiant affine différentes techniques et recherche une écriture graphique. Comment traduire une ambiance, un temps, une saison, une attitude dans son travail en Bande Dessinée.

Aborder différentes possibilités d'organiser et structurer l'espace du dessin, de la planche, de la case : l'étudiant fait son choix sur le cadrage, la composition, l'espace, l'attitude et utilise différents outils, supports et techniques de façon inventive.

Intervention individuelle durant les séances et entretien à la demande de l'étudiant
L'étudiant participe activement à la vie d'atelier (publications, création d'affiches, expositions etc.)

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Bande dessinée / Atelier

Mode d'enseignement

Bande dessinée / 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
Bande dessinée / Atelier	16 crédits

Bande dessinée / Atelier

L'évaluation est continue et tient compte de la présence et participation active et régulière de l'étudiant, de l'évolution, de la singularité et de l'autonomie de son travail.

En fin de quadrimestre une évaluation avec un jury est organisée, composé d'enseignants impliqués dans le programme de l'option Bande Dessinée et d'un jury extérieur composé de professionnels dans le domaine de la Bande Dessinée et d'intervenants d'autres champs artistiques.

Les travaux présentés en jury doivent être complets et aboutis.

Réflexion sur la présentation et l'accrochage souhaitée.

Bibliographie

Bande dessinée / Atelier

Mots clés

Bande dessinée / Atelier

UE 13 : Dessin de Modèle Vivant	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Publicité / Dessin de Modèle Vivant	Tasiaux François

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Évaluation
Dessin de Modèle Vivant	Artistique	Annuel	3h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 2

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Objectifs de l'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

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

- Les deux aspects essentiels du cours, le Modèle et le Vivant. Le modèle pour l'aspect **observation (le fond)** – proportions, équilibre, points d'appuis, volume, lumière, etc. –, le vivant pour l'aspect **expression (la forme)** – transcendance de l'attitude, utilisation d'une technique en rapport avec les intentions picturales, spontanéité du geste, etc.-.
- L'intérêt et les qualités d'un cadrage et d'une présentation adéquate au sujet (choix du format, de la position du dessin sur le support, son orientation, etc.).
- Les notions de raccourcis, de proportions, de soutien au noir, de contraste, d'ombre de volume ou d'ombre portée

L'étudiant devra être capable de :

- Se positionner correctement face au modèle, en faisant le choix du point de vue et du cadrage les plus adaptés à ses intentions.
- Déterminer, en début de dessin, les points forts d'une pose, ce qui crée son énergie et son dynamisme, et sur cette analyse déterminer un objectif
- Dessiner le modèle dans ses proportions et attitudes, dans le temps imparti selon les contraintes techniques imposées, en faisant preuve de remise en question, de recherche et de créativité, l'intérêt ultime étant l'apport d'une touche et d'une sensibilité personnelle.

Description de l'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

Le cours de Modèle implique la présence, en classe, d'un modèle (masculin ou féminin selon disponibilité) posant nu. Le modèle pose sur un espace réservé, les étudiants le dessinent suivant les consignes.

Programme (contenu détaillé) :

- Approfondissement de l'étude de l'anatomie artistique, connaissance du corps humain, de sa charpente, de sa musculature, de ses propositions et de son fonctionnement dans l'espace.
- Travail sur le sens de l'observation, l'étudiant apprend à regarder, à comprendre et à analyser (en se servant des points de repères, des espaces vides, des inclinaisons, ...).
- Développement de la mémoire visuelle, le cours de dessin est un outil qui sert à faire évoluer l'étudiant dans ses cours d'atelier.
- Acquisition d'un sens de l'esquisse : décomposition du mouvement, saisie de façon rapide des différentes attitudes du modèle vivant.
- Travail sur l'équilibre d'une pose, les lignes de forces du corps et les points d'appuis.
- Travail sur le geste en vue d'acquérir un trait vivant et spontané qui exprime de la sensibilité, un trait donnant vie à la figure dessinée d'après nature.
- Acquisition d'un sens de la composition et de la mise en page

Organisation (déroulement) :

Par une série d'énoncés contraignants sur des temps de pose variés, l'étudiant doit peu à peu se détacher du geste de l'écriture pour aller vers un geste de dessin.

Par exemple :

- dessin de l'autre main (variante : partie gauche du dessin à la main gauche, partie droite main droite)
- dessin debout, bras tendu
- dessin sans courbe, uniquement par des successions de lignes droites
- dessin sans ligne, juste par masse ou autres systèmes (proposés par l'étudiant, échangé ensuite avec son voisin...)
- dessin de mémoire après avoir observé le modèle pendant 2 minutes sans dessiner
- dessin du modèle "comme si vous étiez de l'autre côté"
- ...
- Les temps de pose varient, il est demandé à l'étudiant de "jouer le jeu" et de s'adapter. Pas question de ne traiter, par exemple, que la tête et d'abandonner le reste, il faut tenter de dessiner la globalité de la pose dans le temps imparti.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin de Modèle Vivant

- Sens de l'observation analytique et « artistique »
- Capacité de composition et mise en page d'un dessin par page ou de plusieurs dessins organisés en une planche
- Compréhension de base de l'anatomie humaine et de ses grands mécanismes (centre de gravité et équilibre, répartition du poids de corps, écrasement des tissus mous, amplitude articulaire,...)
- Développement d'un geste de dessin sûr et énergique
- Acquisition d'un dessin vivant, c'est-à-dire qui transcende la réalité du modèle

Mode d'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

Présentiel. Tous les dessins seront effectués en classe, avec pour base les modèles fournis par l'école.

Modalités d'évaluation et critères

	Pondération en crédits
Dessin de Modèle Vivant	6 crédits
Critères d'évaluation :	
Le principal critère est l'évolution sur l'ensemble de l'année. Les points observés en particulier seront	
<ul style="list-style-type: none"> - L'organisation de la page - Le sens des proportions - La compréhension globale des poses (équilibre, appuis, plans, etc.) - La vivacité du trait, la liberté du geste	
L'étudiant reçoit régulièrement un retour sur son travail. Si un souci se pose de manière récurrente (disproportion, trait haché, épaisseur de trait inadéquate, manque de contraste, etc.), celui-ci lui est signalé, exemple à l'appui, avec une solution/méthode de travail adaptée pour tenter de remédier au problème.	
La présence au cours, l'investissement de l'étudiant ainsi que ses prises de risques et initiatives entrent également en ligne de compte.	
L'évaluation se fait sur dossier comprenant l'ensemble des œuvres de la période, et ce en janvier et juin.	

Bibliographie

Dessin de Modèle Vivant

Divers ouvrages de dessin ou d'anatomie sont disponibles en prêt à la bibliothèque

Mots clés

Dessin de Modèle Vivant

UE 14 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Ecriture / Scénario	Hyuna Kang

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Ecriture / Scénario	Technique	Annuel	1H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Ecriture / Scénario
<p>Employer l'écriture comme un outil et moyen pertinent pour le développement d'une démarche narrative personnelle ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Développement d'une autonomie scénaristique de l'étudiant, fondée sur des connaissances approfondies et une sensibilité originale ; Qu'est-ce qu'une adaptation ? ; Concevoir, écrire et réaliser des projets en Bande- Dessinée ; Savoir analyser des œuvres en termes de mise en scène et de contenu. <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Concevoir, écrire et rédiger des scénarios en recherchant des informations pertinentes qui aideront l'étudiant à développer une démarche personnelle ; Se débarrasser de clichés et de stéréotypes ; Être capable de porter un regard critique sur son propre travail.

Description de l'enseignement

Ecriture / Scénario
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Structure d'un récit (aspects théoriques de la structure de la narration et de la dramaturgie) ; Exercices d'écritures ; Exercices de scénario. <p>Organisation</p> <p>Orientation vers la pratique sous forme d'exercices d'écriture.</p> <p>Intervention individuelle et en classe durant la séance. Inciter l'étudiant à la réflexion, à la communication, à l'analyse, au débat.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Ecriture / Scénario

Mode d'enseignement

Ecriture / Scénario
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
Ecriture / Scénario	2 crédits
Ecriture / Scénario	
Evaluation continue par un suivi individuel durant les 2 quadrimestres	
Critères d'évaluation Les cotations tiennent compte de la présence active de l'étudiant et de son évolution, son esprit d'imagination et de la qualité narrative.	

Bibliographie

Ecriture / Scénario

Mots clés

Ecriture / Scénario

UE 15 :	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	Q2	2H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Couleur / Général
<p>Accompagner l'étudiant à l'éveil du langage de la couleur par observation, étude et analyse qualitative et quantitative ;</p> <p>Déclencher, provoquer un intérêt au développement d'une sensibilité particulière de l'utilisation des couleurs ;</p> <p>Mener l'étudiant à l'autonomie d'une utilisation pertinente de la couleur par association, combinaison et structure d'accords coloristiques ;</p> <p>Contribuer à la compréhension des théories et des analyses des couleurs utilisées au sein des travaux.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
<p>Programme</p> <p>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 ;</p> <p>L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.</p>
<p>Organisation</p> <p>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 ;</p>

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

4 crédits

Couleur / Général

Evaluation continue et examen oral à l'issue de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

L'étudiant doit être capable de distinguer et comparer les différents points des théories et savoir décrire, identifier, associer et définir les couleurs utilisées pour son travail et des documentations apportées ;

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 16 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Arts numériques / DAO	Hélène Guilbert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Arts numériques / DAO	Artistique	Q1	2H/semaine	janvier

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Arts numériques / DAO
<p>Expérimenter une approche de logiciel d'animation afin de réaliser des images fixes et animées. et/ou revisiter une planche de BD pour créer un webtoon. Expérimenter l'utilisation de la tablette graphique. Comprendre le monde de l'animation par le biais de l'ordinateur.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser un ordinateur et son système d'exploitation ; Maîtriser la réalisation d'un storyboard; Maîtriser le logiciel d'animation et de 2D pour l'image fixe et l'animation; Élaborer un projet à partir de dessin et créer des images fixes et animées ; Développer son côté créatif par rapport aux exercices demandés ; S'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin au monde artistique.

Description de l'enseignement

Arts numériques / DAO
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Travail d'initiation sur la tablette graphique <ul style="list-style-type: none"> Découvrir la tablette par des exercices imposés   Travail d'élaboration d'images fixes et d'animation <ul style="list-style-type: none"> Appliquer la théorie Créer des images fixes tirées de leur réflexion par rapport au sujet donné. Sauver les images fixes en gérant le bon format d'exportation (résolution). Créer un storyboard pour la réalisation de l'animation. Créer une animation tirée de leur réflexion par rapport au sujet donné. Retravailler une planche de leur BD pour la transformer en Webtoon.

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Arts numériques / DAO

Mode d'enseignement

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
Arts numériques / DAO	2 crédits

Arts numériques / DAO

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

Bibliographie

Arts numériques / DAO

Mots clés

Arts numériques / DAO

UE 17 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Frédéric Druart

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	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

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Approfondir l'observation et la mémorisation.</p> <p>Expérimentation de format, de papiers et d'outils.</p> <p>Cohérence entre l'intention de l'étudiant et son choix de techniques et de format.</p> <p>L'analyse et la verbalisation des intentions sur les travaux réalisés.</p>

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Approche de différentes techniques afin de comprendre le plein, le vide, l'équilibre entre le trait et la masse, entre l'ombre et la lumière.</p> <p>Éviter la zone de confort en créant une variété de contraintes de réalisation.</p> <p>Rapport entre réel et imaginaire, mémorisation des formes observées.</p> <p>MÉTHODE</p> <p>Entretien individuel avec l'étudiant pendant les séances d'atelier.</p> <p>Tenue d'un carnet de croquis qui lui servira constamment à observer sa vie quotidienne.</p> <p>Exercices aux paramètres changeants.</p> <p>L'étudiant doit être amené à la réflexion sur son travail, l'analyse, la recherche et à la communication.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mode d'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Dessin / Dessin et moyens d'expression	4 crédits
Dessin / Dessin et moyen d'expression	
Évaluation continue durant l'année	
Les cotations prennent en compte la présence de l'étudiant, son implication au sein de l'atelier, son évolution, la qualité narrative et la recherche.	

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d'expression

UE 18 : à choix	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Elodie Moreau
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand, Nicolas Clément, Isabelle Detournay
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Impression	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin
Gravure / Sérigraphie	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Savoir manipuler l'appareil réflex numérique Savoir importer, classer, développer et imprimer des images numériques Anticiper les moyens pour réaliser ses photos et pouvoir lire, interpréter la réalité à partir de sa prise de vue Comprendre les spécificités du traitement d'un thème photographique en une série d'images Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie et pouvoir analyser une image.
Gravure / Sérigraphie
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :</p> <p>L'étudiant devra avoir acquis toutes les étapes d'un processus sérigraphique, depuis la conception du travail, la fabrication des typons, le choix du support et des encres adaptées, la préparation (enduction, insolation, dépouillement) et impression des cadres de sérigraphie.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Concevoir un travail sérigraphique Fabriquer différents typons Choisir ses supports d'impression

<p>Choisir l'encre la plus adaptée à son support   Préparer (enduire, insoler, dépouiller) ses écrans et châssis sérigraphiques   Imprimer à partir des écrans ses créations et projets artistiques   Restituer le matériel (solutions de nettoyage adaptées) dans son état initial</p>
--

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Exposés théoriques traitant de la technique spécifique à l'appareil photo réflex numérique (capteur, focales, résolutions, compressions, histogrammes, balance des blancs).

Exposés par démonstrations théoriques du logiciel de développement et d'impression "Lightroom"

Exercices pratiques précis suivis d'entretiens amenant à une réflexion sur le rapport de la représentation du réel par l'outil photographique.

Exercices pratiques précis et diversifiés (portrait en studio, en extérieur, choix d'une pratique pertinente en fonction d'un sujet donné, en concertation étudiant-professeur), et ce afin de préparer à un choix de sujet conscient en cas de poursuite en option photographie en bac3

Exposés sur base de powerpoint traitant de l'histoire de la photographie en rapport avec les exercices donnés et visites de sites internet traitant de la photographie.

Gravure / Sérigraphie

Programme

Considérer le support comme un lieu ouvert à l'expérimentation, à l'écriture graphique, au transfert photographique et à son expression personnelle. Différenciation de différentes techniques pour la réalisation de typons, insolation des cadres, préparation des encres, reproduction de teintes par mélange, impression d'aplats, dégradés et demi-tons, repérage de couleurs et impression manuelle sur différents supports. Insérer l'étudiant dans le mouvement de création contemporaine en exerçant ses perceptions visuelles et en le poussant à argumenter ses enjeux créatifs et culturels.

Organisation

Proposer des exercices individuels avec des critères déterminés et exigeant une recherche personnelle sur un ou des thème (s) choisi(s) ;

Proposer des exercices ciblés avec une mise en relation avec les recherches de son atelier principal ;

Mise en place d'exercices pratiques précis permettant une articulation entre les connaissances théoriques et les savoir-faire ;

Préciser les objectifs à acquérir pour chaque exercice imposé ;

Démonstrations de techniques à l'atelier ;

Discussions avec l'étudiant à propos de sa curiosité d'appréhender une technique permettant de multiplier des images originales et d'intégrer la sérigraphie comme moyen d'expression propre ;

Visites d'ateliers de sérigraphie de production industrielle et artistique ;

Visite d'expositions.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Gravure / Sérigraphie

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Mode d'enseignement

Gravure / Impression

Présentiel

Photographie / Recherches photographiques

Présentiel

Gravure / Sérigraphie

Présentiel

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Gravure / Impression	4 crédits
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits
Gravure / Sérigraphie	4 crédits

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Evaluation continue

Critères d'évaluation

La maîtrise de la pratique technique de la photographie numérique.

La capacité de se détacher du réel et de l'interpréter.

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 les tirages et la présentation.

Le respect dans les délais des consignes de travail.

La présence au cours.
Gravure / Sérigraphie
Evaluation continue
Critères d'évaluation Remise des travaux imprimés chaque quadrimestre accompagnée d'une farde des recherches préliminaires. Évaluations autant sur l'apprentissage technique que sur le langage plastique abordé.

Bibliographie

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
Gravure / Sérigraphie

Mots clés

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
Perfectionnement numérique 1
Gravure / Sérigraphie
Livres de référence concernant la sérigraphie et techniques d'impression, livres de petit tirage, livres d'artiste imprimés à la main

UE 19 :	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	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 7

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
<p>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.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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
<p>Programme :</p> <p>Le cours d'histoire de l'art présente la création artistique de la période classique et 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.</p> <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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

Classicisme, modernité, avant-gardes, photographie, cinéma, architecture, identité artistique, public, médias, mouvements, écoles, manifestes, guerres mondiales, narrations, théories, continuité et ruptures.

UE 20 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 8

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Le cours d'actualités culturelles a pour objectifs de présenter des démarches artistiques en regard de contextes sociaux, culturels et politiques, et d'éveiller l'esprit de curiosité et d'investigation de la part de l'étudiant.
Au terme du cours, l'étudiant sera capable d'analyser différentes démarches artistiques en lien avec son contexte de production (collaboration, médiation) et d'exposition (réception). L'étudiant devra pouvoir porter une analyse critique sur certaines pratiques artistiques et actualités culturelles étudiées en cours.
Philosophie / Esthétique

Le cours de philosophie/esthétique a pour objectif de présenter des démarches artistiques en lien avec la philosophie de l'art, la théorie de l'art et la sociologie de l'art.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable de rendre compte et de porter un regard critique sur la question des catégories culturelles et artistiques, des paradigmes artistiques et des différentes formes d'art.

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

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

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

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

Organisation

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

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

Philosophie / Esthétique

Programme :

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

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

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
5, 7
Philosophie / Esthétique
5, 7

Mode d'enseignement

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

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	
L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.	
L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des différents champs culturels et artistiques vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques en regard du contexte social, culturel et politique dans lequel les productions artistiques ont été réalisées.	
Philosophie / Esthétique	
L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.	

L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des courants esthétiques, écoles, mouvements, courants et oeuvres vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques sous le prisme de la philosophie de l'art.

Bibliographie

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

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

Philosophie / Esthétique

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

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

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

Philosophie / Esthétique

Philosophie de l'art, Esthétique, Théorie de l'art, Anthropologie de l'art, Sociologie de l'art, Paradigmes artistiques, Catégories culturelles et artistiques, Expositions et scénographie.

UE 21 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Littérature / Contemporaine	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Littérature / Contemporaine	Général	Annuel	1H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 9

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Le cours de littérature contemporaine a pour objectif la découverte de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts aux XIXe et XXe siècles au travers de ses principaux auteurs et courants.</p> <p>Connaissance de l'histoire de la littérature, compétences d'analyse culturelle : intertextualité, motifs, thèmes et courants de la littérature européenne en diachronie et en synchronie.</p>

Description de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Programme :</p> <p>Le cours aborde la littérature française des XIXe et XXe siècles au travers de l'étude des principaux auteurs et courants, situés dans leur contexte historique et matériel.</p> <p>Organisation :</p> <p>On étudiera les principaux auteurs et courants en se focalisant sur des années littéraires marquantes : 1830, 1857, 1886, 1913, 1942. .</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Littérature / Contemporaine
1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Littérature / Contemporaine

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

Pondération en crédits

Littérature / Contemporaine

4 crédits

Littérature / Contemporaine

Examen écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Lecture éclairée des œuvres majeures. Capacité à définir, expliquer et situer les courants, les œuvres et les auteurs, notamment à partir d'extraits lus au cours.

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

Bibliographie

Littérature / Contemporaine

Yves Stalloni, *Écoles et courants littéraires*, Paris, Armand Colin, 2015.

Jean-Yves Tadié (dir.), *Histoire de la littérature française (I & II)*, Paris, Gallimard, 2007.

Mots clés

Littérature / Contemporaine

Littérature, Classicisme, Romantisme, Réalisme, Symbolisme, Avant-Garde.

UE 22 :	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Image	Stéphanie Delneste

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Philosophie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Juin
Sémiologie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Janvier - juin
Sémiologie / Image	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 10

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale

Le cours de philosophie générale II – Modernité a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée (moderne), le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes modernes, de Machiavel à Nietzsche et de comprendre, reformuler, et articuler les principaux systèmes, concepts et arguments élaborés par la philosophie occidentale moderne : modernité, humanisme, relativisme, empirisme, rationalisme, innéisme, scepticisme, liberté, contrat social, souveraineté, Lumières, État de Nature, point de vue transcendantal, dialectique, déterminisme, matérialisme historique, transmutation des valeurs, etc.

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

Sémiologie / Générale

Le cours de sémiologie générale II — Mythologie a pour objectif de former à la pratique de l'analyse sémiologique/sémiotique des produits culturels, et en particulier des mythes. Il s'agit aussi d'apprendre à se servir des mythes comme outil d'analyse et de production artistique.

Sémiologie / Image

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

- Le concept de signe et sa rentabilité pour l'analyse de l'image ;
- Le concept de communication et son application au domaine de l'image ;
- La distinction entre linguistique, iconique et plastique, comme entre énonciation et iconisation.

L'étudiant devra être capable de :

- Maîtriser les principales théories sémiologiques sur l'image, mais aussi les études linguistiques sur le texte et les recherches portant sur les relations texte-image.
- Développer une attitude critique à l'égard de ses propres productions, comme des productions de la création médiatique contemporaine (XIXe, XXe et XXIe siècles).

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme :

Le cours de philosophie générale II – Modernité introduit les étudiants à la philosophie moderne, de Montaigne à Nietzsche.

Organisation :

On découvrira le développement de la pensée occidentale moderne dans ses divers aspects et courants à partir des XVIe et XVIIe siècles — Relativisme, Rationalisme, Scepticisme et Empirisme dans les œuvres de Machiavel, Montaigne, Descartes, Bacon, Hobbes, Spinoza, Locke — jusqu'à l'épanouissement philosophique et politique de l'humanisme au siècle des Lumières, avec Voltaire, Diderot, Rousseau et Kant notamment. On verra ensuite comment la critique sceptique des valeurs traditionnelles a conduit en s'élargissant à une remise en question des fondements mêmes de la civilisation et de la pensée, ce qui annonce l'époque contemporaine, avec Kant, Hegel, Marx et Nietzsche.

Sémiologie / Générale

Programme : Étude de la réhabilitation théorique des mythes de Nietzsche à Éliade.

Analyse de mythes majeurs, de l'Antiquité à nos jours.

Organisation :

Premier quadrimestre : Les mythes, dès la période classique, ont été considérés comme les fables douteuses d'un temps plus crédule, les traces d'un lointain passé à valeur essentiellement culturelle. Depuis Nietzsche, cependant, les sciences humaines ont appris à se servir des mythes pour analyser les productions culturelles et les œuvres d'art. Dans la première partie du cours, nous découvrirons les propositions théoriques et pratiques développées en ce sens par plusieurs intellectuels majeurs de l'époque contemporaine : Friedrich Nietzsche, dans *Naissance de la tragédie* ; Sigmund Freud, dans *Totem et Tabou*, et à propos du complexe d'Œdipe ; Carl-Gustav Jung, dans la définition du processus d'individuation ; Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale et enfin Mircea Eliade, quant à l'histoire du fait religieux.

Deuxième quadrimestre : Dans la deuxième partie du cours, nous verrons comment appliquer ces propositions à différents types de mythes : mythes premiers européens (Œdipe, Thésée, Moïse, Wotan) ; mythes premiers universels (Trickster) ; mythes modernes et mythes littéraires, de Perceval à Luke Skywalker.

Sémiologie / Image

Programme

Le cours distingue trois parties :

Eléments de linguistique ;

Sémiologies de l'image ;

Etude des interférences entre texte et image.

Organisation

Pour chacune des trois parties du cours, des exposés théoriques sont programmés, accompagnés d'exercices sur des productions iconiques, linguistiques ou mixtes (publicité, bande dessinée, album pour enfants, roman illustré, etc.), afin de mettre la théorie à l'épreuve de l'analyse pratique.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Image

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Image

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Philosophie / Générale	2 crédits
Sémiologie / Générale	2 crédits
Sémiologie / Image	4 crédits

Philosophie / Générale

Examen écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Connaissance et compréhension de la matière du cours. Clarté du propos.

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

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue du Q1 et travail écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Q1 : Connaissance et compréhension de la théorie. Q2 : Application correcte de la théorie. Originalité de l'interprétation. Qualité de la présentation.

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

Sémiologie / Image

Examen écrit partiel à l'issue du Q1 et examen écrit à l'issue du Q2.

Critères d'évaluation :

Q1 : Connaissance et compréhension de la théorie. Application correcte de la théorie sur des productions mixtes.

Q2 : Connaissance et compréhension de la théorie. Application correcte de la théorie sur des productions mixtes.

L'évaluation en pratique :

- Q1 : une évaluation écrite partielle. Cette évaluation conditionne l'inscription à l'évaluation du Q2. Autrement dit, une absence non justifiée lors de l'examen de janvier implique nécessairement une passation de la totalité de l'examen en août. Toute note de présence équivaut à un 0/20.

- Q2 : une évaluation écrite. La note globale de juin est constituée de la moyenne des résultats du Q1 et du Q2.
- Q3 : évaluation écrite. L'étudiant présente Q1 + Q2.

Bibliographie

Philosophie / Générale

Portefeuille de lecture (liste non exhaustive): Machiavel, *Le Prince* ; Montaigne, *Essais* ; Bacon, *Nouvel Organon* ; Hobbes, *Léviathan* ; Descartes, *Discours de la méthode* ; Pascal, *Pensées* ; Spinoza, *Éthique* ; Locke, *Traité du gouvernement civil* ; Voltaire, *Traité sur la tolérance* ; Diderot, *Supplément au voyage de Bougainville* ; Rousseau, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* ; Kant, *Critique de la raison pure* ; Nietzsche, *Crépuscule des idoles*.

Sémiologie / Générale

Friedrich Nietzsche, *Naissance de la Tragédie*, 1872.

Sigmund Freud, *Totem et tabou*, 1913.

Carl-Gustav Jung, *Métamorphoses de l'âme et ses symboles*, 1912 ; *Dialectique du moi et de l'inconscient*, 1933.

Claude Lévi-Strauss, «The Structural Study of Myth», dans « Myth, a Symposium», *Journal of American Folklore*, vol. 78, n° 270, oct.-déc. 1955, p. 428-444.

Mircéa Eliade, *Le sacré et le profane*, 1957 ; *La nostalgie des origines*, 1969.

Carl-Gustav Jung, Charles Kerényi et Paul Paul, *Le Fripon divin*, 1958.

Carl-Gustav Jung, Charles Kerényi, *Introduction à l'essence de la mythologie. L'enfant divin, la jeune fille divine*, 1941.

Sémiologie / Image

Dominique MAINGUENEAU, *Analyser les textes de communication*, Paris, Armand Colin, 2007 (2e édit.), 213 p., coll. « Lettres Sup ».

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Modernité, Scepticisme, Empirisme, Rationalisme, Relativisme.

Sémiologie / Générale

Sémiologie, Mythe, Archétype, Récit, Sacré.

Sémiologie / Image

Sémiologie, linguistique, pragmatique, image, texte

UE 23 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Atelier	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Atelier				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Stages / Atelier

Description de l'enseignement

Stages / Atelier

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Atelier

Mode d'enseignement

Stages / Atelier
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Stages / Atelier	
Stages / Atelier	

Bibliographie

Stages / Atelier

Mots clés

Stages / Atelier

UE 24 :	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 – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Objectifs

- Découverte de la grammaire cinématographique et de son évolution à travers l'histoire
- Connaissance des bases de la narration et des outils scénaristiques

L'objectif est l'acquisition par l'étudiant(e) d'un cadre de référence historique des œuvres cinématographiques. Il s'agit de tisser des liens, d'entrecroiser images et histoires.

Permettre à l'étudiant(e) de développer sa propre grille de compréhension du langage cinématographique et de sa syntaxe.

Le but de ce cours est d'apporter les fondements de l'histoire du cinéma, depuis sa création jusqu'aux formes contemporaines. Comprendre ses contextes historiques, artistiques et sociaux, son influence sur la société et les arts, et vice-versa.

Processus de découverte et d'analyse afin de nourrir une réflexion personnelle : apprendre à décrypter, analyser, ressentir et construire son regard sur le monde passé et actuel.

Permettre aux étudiants de toutes les sections concernées de s'exercer à l'analyse du film, de comprendre les mécanismes cinématographiques, les codes, ses modes d'expression propre, et d'aborder les contextes historiques, politiques, économiques et artistiques qui ont vu l'évolution de cet art. Comment les disciplines se sont-elles influencées mutuellement ? Essayer de décrypter les codes, le rôle, la création, et la diffusion d'images dans le monde contemporain.

Eveiller une curiosité pour des œuvres, des courants, des styles différents.

Cette réflexion, ce questionnement doit servir de « gymnastique » facilitant l'acquisition des capacités de création et d'analyse nécessaires dans les différents domaines auxquels les étudiants ont choisi de s'engager.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Le cours aborde de manière chronologique l'histoire des arts relevant des domaines du cinéma (toutes formes confondues) de sa création à aujourd'hui, en suivant la piste de la

recherche de la modernité et de l'avant-garde et en soulignant les liens avec l'Histoire de l'art.

Le cours s'attarde sur des courants majeurs de l'histoire du cinéma, dont certains méconnus. Les auteurs et leurs œuvres sont replacés dans leur contexte artistique et socio-historique, au travers d'analyses détaillées et d'études comparatives par pays, avec comme support audiovisuel de nombreux extraits de films.

Organisation

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

Projections, séances d'écoute, lecture de textes critiques permettront l'acquisition de connaissances générales. Tout au long du cursus, et à travers l'histoire du cinéma, l'étudiant sera capable de mettre en relation les mouvements artistiques et les enjeux socio-politiques, culturels et artistiques dans différents domaines de création. En effet, l'évolution de la narration a eu un impact énorme sur les autres arts et les frontières des genres ont depuis longtemps été transgressées. (le cours étant destiné à des élèves de différentes disciplines, il est important de mettre les autres formes de narration en relation avec le cinéma).

Observer les époques, les techniques, les contextes.

Etudier l'œuvre de grands cinéastes et s'efforcer de comprendre en quoi leurs propositions sont remarquables.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Les lectures d'images permettront une analyse critique, un positionnement socio-culturel par rapport à la réalité des enjeux contemporains. Il y sera beaucoup question de point de vue.

Le cours se veut, d'une certaine manière, un support aux cours pratiques, dans la mesure où il aidera petit à petit l'étudiant à construire son propre langage visuel.

- Pouvoir analyser la narration d'un film en utilisant les outils et concepts scénaristiques, tant au niveau macro (structure du récit) que micro (analyse des enjeux d'une scène, de la caractérisation des personnages, etc.)
- Développer une analyse personnelle hors des préjugés, des stéréotypes et des idées reçues.

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