

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Communication visuelle et graphique	
Programme de cours : 2024 - 2025	
Cycle BACHELIER	BLOC 1
Langue d'enseignement : français	

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

UE 1 :	Crédits : 18 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Communication visuelle et graphique / Atelier	Vincent Taforeau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Communication visuelle et graphique / Atelier	Artistique	Annuel	9H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Communication visuelle et graphique / Atelier

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

- La pratique de la communication visuelle et graphique ;
- La distinction entre les thèmes de représentation graphique liés à la communication visuelle et graphique et ses mots-clés.

L'étudiant devra être capable de :

- D'analyser, structurer, affiner une demande spécifique dans son contexte ;
- De rechercher, collecter des informations et des références ;
- De respecter les délais et consignes de travail ;
- De schématiser, synthétiser des éléments par le dessin et des moyens graphiques ;
- De multiplier des solutions graphiques propre à une recherche artistique et production artistique ou graphique ;
- Mettre en œuvre une recherche graphique expérimentale conséquente dans un cadre précis, commande ou graphisme d'auteur ;
- De réaliser un projet avec les moyens techniques inhérents aux métiers de la communication visuelle (chaîne graphique) dans le but d'une diffusion en série ;
- Visualiser/simuler, contextualiser, communiquer, défendre et présenter son travail de manière à le crédibiliser.

Description de l'enseignement

Communication visuelle et graphique / Atelier

Programme

L'atelier de « C.V. & Graph. » aborde, par la sensibilisation, la théorie, la pratique et la recherche, les différents champs de design graphique et conceptuels de la communication visuelle et graphique dans son sens le plus large. Différents thèmes de représentation graphique liés à la communication visuelle seront abordés de manière distincte et se distinguent par des mots clés qui permettront à l'étudiant de bien se situer dans les

différents thèmes de représentation graphique du domaine de design de communication dans lequel il évolue.

Organisation

L'initiation et la sensibilisation au graphisme dans l'atelier de communication graphique et visuelle se fait essentiellement via la pratique et la recherche graphique. La nécessité d'utiliser des outils dits « manuels » est incontournable dans un premier temps pour empêcher les mauvaises habitudes et les « effets » de certains logiciels. La mise en œuvre est basée sur la recherche ainsi que sur des pratiques techniques, créatives et méthodologiques. Après un briefing de départ, les étudiants doivent collecter des informations sur les thèmes donnés et aborder les phases de recherches graphiques (roughs), puis seulement mettre au point leur projet (phase de lay-out) de manière à pouvoir l'exploiter en plus grand nombre (reproduction en série via des logiciels de traitement d'images).

Le principal objectif de cette méthode consiste bien à les sensibiliser à l'aspect créatif et à la découverte des différents outils et/ou supports que les graphistes ont ou peuvent avoir à disposition d'une part, et deuxièmement, à ne pas les formater dans un processus purement technique.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Communication visuelle et graphique / Atelier

Expérimentation et mise en œuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.

Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en communication visuelle et graphique à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;

Mode d'enseignement

Communication visuelle et graphique / 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
Communication visuelle et graphique / Atelier	18 crédits

Communication visuelle et graphique / Atelier

Jury artistique en fin de quadrimestre

Critères d'évaluation

Les étudiants doivent pouvoir mettre au point un certain nombre de projets sous forme de maquette ou lay-out. Ces maquettes sont élaborées et mises au point à partir des roughs

(avant-projets et recherches dessinées) et des informations reçues au cours, durant les corrections permanentes (continues) et ponctuelles en atelier. Deux évaluations sont programmées durant le courant de l'année académique sous forme de jury artistique (janvier-juin) dans lesquels les recherches sont présentées et les projets sont simulés ou mis en situation.

Bibliographie

Communication visuelle et graphique / Atelier

Une classroom de l'atelier existe et a pour objet la diffusion des informations nécessaires (Brief et/ou cahier des charges, infos diverses, bibliothèques d'outils de recherche et/ou de ressources, syllabus, etc.) au bon déroulé des projets mis en place ou demandés aux étudiant.e.s. C'est aussi par ce canal que l'on communique de manière générale les dates de présentation ou de remise ou communication importante dans le cadre du cours ou autres faits utiles au bon déroulement des projets.

Mots clés

Communication visuelle et graphique / Atelier

Regarder, reconnaître (distinguer une chose d'une autre), lire, (se) repérer (dans l'espace ou dans un support prépresse ou numérique), graphisme numérique (l'écran)

UE 2 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyen d'expression	Caroline Herman

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyen d'expression

L'objectif de ce cours consiste à sensibiliser l'aspect créatif par la découverte et l'expérimentation.

Il vise à ce que chaque étudiant acquière une autonomie artistique et prenne conscience de sa créativité.

Durant l'année académique, l'étudiant aura expérimenté l'utilisation de différents outils, matériaux et techniques sur divers supports et aura aussi la possibilité de les inventer. Ce cours se doit d'être un lieu d'échange et d'expérimentation.

L'étudiant devra être capable de :

- Expérimenter les outils, matériaux et techniques graphiques différents.
- Rechercher et prendre en compte les informations nécessaires pour l'élaboration d'une démarche personnelle.
- Développer un langage plastique personnel.
- Dépasser ses aprioris.
- Comprendre un vocabulaire technique, graphique et plastique.
- Développer une curiosité culturelle et artistique.
- Chercher, collecter des informations et des références.
- Respecter les délais et consignes de travail.

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Programme

Le cours s'articule autour de différentes thématiques et de leurs consignes.

A travers la mise en place du travail, l'équilibre de l'image (le cadrage, les proportions, la profondeur, la perspective, la mise en page) sera développé.

L'expérimentation des outils, matériaux et techniques graphiques différents sera explorée.

Dans un premier temps, les projets sont essentiellement sur support traditionnel de dessin pour ensuite être finalisés de manière traditionnelle et/ou numérique.

Dans un esprit d'ouverture, le cours de dessin / dessin et moyens d'expression peut être un soutien à l'atelier.

Organisation

Le cours consiste à sensibiliser l'aspect créatif par l'expérience et la découverte afin de développer une écriture personnelle.

Le dessin d'observation et d'imagination sera exploré tout au long de l'année.

Les essais, les expériences ont un rôle important au sein de ce cours.

Chaque semaine, un entretien individuel s'articule autour de leur sujet afin de débiter une compréhension et réflexion des pratiques artistiques.

Le but est d'amorcer un regard critique en vue d'apporter des corrections.

Le travail à domicile est important pour l'évolution de chacun

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Mode d'enseignement

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
Dessin / Dessin et moyen d'expression	6 crédits

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Évaluation continue

Jury artistique en fin de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation:

- La réalisation, la compréhension de l'énoncé.

- La qualité des recherches.

- La créativité.

- L'assiduité de l'étudiant à suivre le cours.

- Compréhension et analyse de l'espace.

- Respect des consignes.

- Le soin et la présentation.

- Narration de l'image.

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Mots clés

Dessin / Dessin et moyen d'expression

UE 3 :	Crédits : 4 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	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Couleur / Général

- 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

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 4 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nicolas Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
<p>A la fin de ce module, l'étudiant sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acquérir le vocabulaire et les connaissances techniques concernant le fonctionnement et le réglage des appareils photos reflex numériques ; ● Contextualiser la photographie numérique dans l'histoire de la photographie (de la camera obscura à l'appareil photographique numérique) ; ● Cadrer, mettre au point et composer des premières images correctement exposées.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
<p>Les origines de la photographie, de la « camera obscura » à la photographie numérique. Présentation d'exposés avec supports visuels retraçant les origines de l'histoire de la photographie.</p> <p>Introduction théorique et exercices en chambre noire (sténopés, photogrammes). pour mieux appréhender les spécificités du médium.</p> <p>Le réflex numérique et les différentes étapes de la prise de vue (le cadrage, les focales, la mise au point, le diaphragme et la profondeur de champs, les vitesses d'obturation et la mesure de la lumière).</p> <p>Le capteur numérique et ses spécificités (sa structure, son fonctionnement, les différents types de capteurs, balance des blancs, sensibilité, notion de bruit, lecture d'un histogramme).</p> <p>Présentation des formats et des fichiers générés par les appareils photographiques. (Résolution d'image, présentation des fichiers Raw, Jpeg, Tiff, etc.).</p> <p>Introduction aux logiciels informatiques de postproduction d'une image photographique.</p>

Importation des images et notion de stockage sur support informatique, présentation des supports de sauvegarde.

La technique est présentée sous forme d'exposés théoriques accompagnés d'un syllabus avec démonstration pratique.

L'étudiant réalise des exercices pratiques précis en rapport avec la théorie.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Photographie / Recherches photographiques

Mode d'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits

Photographie / Recherches photographiques

L'évaluation se fait par un examen théorique en rapport avec le syllabus ainsi que par la remise d'exercices pratiques photographiques.

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

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

Bibliographie

Photographie / Recherches photographiques

Une classe virtuelle (Classroom) a été créée pour les étudiants afin qu'ils puissent recevoir les intitulés des exercices pratiques à réaliser et des supports de cours.

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques

UE 5 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
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 / 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 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

Description de l'enseignement

Gravure / Sérigraphie
<p>Programme</p> <p>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.</p> <p>Organisation</p> <p>Proposer des exercices individuels avec des critères déterminés et exigeant une recherche personnelle sur un ou des thème (s) choisi(s) ;</p>

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 / Sérigraphie

Mode d'enseignement

Gravure / Sérigraphie

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 / Sérigraphie	4 crédits

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 / Sérigraphie

Livres de référence concernant la sérigraphie et techniques d'impression, livres de petit tirage, livres d'artiste imprimés à la main

Mots clés

Gravure / Sérigraphie

UE 6 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Reproduction	Anais Callens

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Reproduction	Technique	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

Techniques et technologies / Reproduction

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) : toutes les bases fondamentales qui permettent la compréhension technique de leur domaine (la chaîne graphique).

L'étudiant devra être capable de :

trouver des solutions techniques et technologiques qui l'aideront à conduire son projet créatif à terme. Il maîtrisera également les termes technologiques du monde de la chaîne graphique.

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

Programme

Introduction

Approche de l'ordinateur

Les images et la couleur : images vectorielles, bitmap, la résolution, la colorimétrie, les notions de couleur, les formats d'enregistrement

Les polices de caractère : Histoire, la classification de Vox, les règles de lecture et typographiques

La mise en page : règles de mise en page, répartition des blancs/des textes/des illustrations

Organisation

Il s'agira donc, par toute une série de démonstrations, d'exemples, de travaux personnels, de découvrir, de se perfectionner et d'appréhender le monde de la reproduction. Les travaux le poussent à la gestion intelligente de l'outil afin qu'il puisse mener également son travail d'atelier à terme et de le professionnaliser.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Reproduction

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Techniques et technologies / Reproduction	4 crédits
Techniques et technologies / Reproduction	
Examen écrit en Q2 Evaluation formative, exercices côtés en cours d'année	

Bibliographie

Techniques et technologies / Reproduction
Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert, La chaîne graphique, ed. Eyrolles, 2009, EAN13 : 9782212123456

Mots clés

Techniques et technologies / Reproduction
Images, couleur, vectorisation, résolution, colorimétrie, formats d'enregistrement, polices de caractère, mise en page.

UE 7 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Atelier	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Atelier	Artistique	Q2		

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
<p>L'étudiant-e- sera capable de comprendre et reconnaître, à savoir plus précisément:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acquérir les notions générales en histoire de l'art données au cours Établir des liens entre les diverses formes d'art : peinture, sculpture, musique, danse, design, photographie, architecture, cinéma, théâtre etc. ainsi que les arts et l'époque, le climat intellectuel, social et politique. Saisir des liens avec des formes d'art actuelles. Utiliser le vocabulaire afférent. Effectuer une recherche documentaire sur un artiste, une œuvre, un courant, une thématique ... Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
<p>Programme : Principaux courants, œuvres, artistes, ayant marqué les arts et la société à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle en Europe occidentale.</p> <p>Les faits (courants, styles, artistes, œuvres principales) sont présentés selon un déroulement chronologique : Renaissance européenne (et précurseurs de ce mouvement), Baroque, Rococo, Néoclassicisme, Romantisme, Réalisme, Impressionnisme ...</p> <p>Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en évidence les liens de causalité avec la création artistique.</p> <p>Outils de lecture: lecture d'une œuvre (notions générales de composition stylistique (formulation, explication,...), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours.</p> <p>Outils de recherche documentaire: expérimentation de techniques et outils de recherches : bibliographie, documentation iconographique, dossier, ...</p>

Organisation : Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, citations, documentaires, ...
Synthèse, liste de visuels, bibliographie, ...fournis à l'étudiant. Prise de notes indispensable.

En complément : conférences (Jeunesse et arts plastiques, rencontres avec des intervenant-e-s extérieur-e-s, ...), visites de musées, d'expositions, spectacles, voyages d'étude.

Au cours de l'année académique en cours, des travaux ponctuels peuvent être demandés (recherches documentaires, analyses stylistiques, ...).

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

2-5-7

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, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'œuvres) à l'issue de chaque quadrimestre

L'examen évalue la qualité des connaissances restituées, commentées et argumentées

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale

Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale

Histoire – Histoire des arts

UE 9 :	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	Séverine Hennard
Philosophie / Esthétique	Séverine Hennard

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

2-5-7

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Comprendre et acquérir des bases historiques afin de mettre en contexte des productions artistiques modernes et contemporaines et développer un regard critique, à partir d'une thématique spécifique. Susciter un éveil pour la création contemporaine, s'ouvrir aux productions actuelles. Développer un regard critique.
Philosophie / Esthétique
De manière générale, il s'agira pour l'étudiant de comprendre le langage des images, saisir le cheminement de la création et ainsi contribuer à développer un regard critique en art. Plus précisément, le cours contribue à initier l'analyse approfondie et la réflexion élargie d'une thématique dans l'art, la question de la représentation spatiale.

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme : L'outil vidéo comme l'ordinateur, et toutes techniques pensées en dehors du contexte artistique, ont trouvé des appropriations dans l'acte artistique : quelles sont elles, pourquoi et en lien avec l'histoire de l'art, sont-ils à l'art un médium ? Ou plutôt une forme, une manière de représenter le monde, comme la perspective géométrique inventée à la Renaissance ? (F.De Méredieu) Mais alors, s'il y a un devenir numérique de l'art, qu'est-ce que cet art nous dit sur le monde et sur les technologies en particulier ?

Comment certaines oeuvres questionnent-elles les frontières entre art et sciences ? Le cours d'Actualités culturelles/actualité et lectures de l'art prend au mot le terme d'actualité et questionne les formes nées de cette appropriation des medias à partir des premières propositions ainsi qu'invite à une lecture critique, à l'appui des témoignages des artistes.

Organisation : Cours magistral illustré au moyen d'une sélection de visuels projetés (ou documentaires vidéo, conférences, expositions) et commentés à l'aide de textes, citations... Analyses et réflexions sur le thème défini.

Présentation d'un travail personnel sur la création contemporaine, mettant en œuvre les acquis.

Liste de visuels, bibliographie, synthèse complètent l'indispensable prise de notes.

La participation au cours est soutenue et intervient dans l'appréciation finale.

Philosophie / Esthétique

Programme : Le cours d'esthétique pose la question de la représentation spatiale dans l'art. Elle interroge la conception donnée par la Renaissance italienne, fondée sur la perspective centrale (Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Alberti, Piero della Francesca,...) et reconnue comme seul modèle valable jusqu'au morcellement opéré par le cubisme. Les autres systèmes de représentation de l'espace (réalisme des Primitifs flamands, anamorphose, perspective parallèle en Asie, ...) apparus concurremment et/ou développés jusqu'à nos jours (Edouard Manet, Cubisme, abstraction, Action painting, ...) sont également étudiés. Pour chaque, le cours recontextualise le système et en souligne les enjeux idéologiques.

Organisation : Cours magistral illustré au moyen d'une sélection de visuels projetés (autres : documentaires vidéo, conférences, expositions) et commentés à l'aide de textes (études de référence dans la matière étudiée). Le cours ouvre également aux réflexions et discussions critiques à partir de l'observation des oeuvres et la lecture de textes et requiert une participation active de l'étudiant.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

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	
Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles en fin de Q2	
Critères d'évaluation : Examen sur les connaissances acquises au cours. Un travail personnel défendu oralement et un entretien permettent également en fin de cursus d'évaluer la compréhension de certaines approches critiques et thématiques vues au cours.	
Philosophie / Esthétique	
Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles en fin de Q1	
Critères d'évaluation : Evaluation des connaissances acquises, des capacités de réflexion et d'analyse de l'étudiant.	

Bibliographie

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

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Actualités culturelles - Actualité de l'art – lectures de l'art
Philosophie / Esthétique
Esthétique – philosophie de l'art

UE 10 :	Crédits : 4 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	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

Littérature / Contemporaine
<p>Le cours de littérature a pour objectif la découverte, et donc la connaissance et la compréhension, de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts en Europe depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe s., au travers de ses principaux auteurs et courants. Ces références donnent accès à la lecture et à l'interprétation de la littérature contemporaine.</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 européenne depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire d'Homère à Shakespeare, de façon chronologique, à travers l'étude des auteurs, genres et courants majeurs qui ont contribué de façon remarquable à l'édification de la civilisation européenne en façonnant les imaginaires collectifs et les représentations communes. Les textes sont situés dans leur contexte historique, éventuellement religieux, et matériel.</p> <p>Organisation :</p> <p>Le premier quadrimestre est consacré aux littératures antiques. Les héritages grecs et latins sont d'abord mis en lumière, d'Homère à Thucydide, et de Plaute à Suétone, à</p>

travers l'étude d'extraits représentatifs des auteurs les plus influents, couvrant l'ensemble des genres majeurs.

Le deuxième quadrimestre est consacré à l'étude de la littérature européenne du Moyen Âge et de la Renaissance, de la Chanson de Geste jusqu'au roman picaresque et au théâtre élisabéthain. Des extraits des textes et auteurs majeurs sont expliqués, situés, et rapportés aux grands événements et courants artistiques qui ont façonné l'histoire européenne.

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 de chaque quadrimestre (2 crédits par examen)

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

Jean-Claude Polet, *Parcours dans le patrimoine littéraire européen*, Louvain-la-Neuve, Deboeck, 2008.

Annic Benoît-Dusausoy *et. al.*, *Lettres européennes*, Pars, CNRS Éditions, 2021.

Parcours anthologique :

Grèce antique : Homère, Hésiode, Esope, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, etc.

Rome antique : Plaute, Cicéron, César, Lucrèce, Virgile, Horace, Tite-Live, Ovide, Plutarque, Tacite, etc.

Traditions juives et chrétiennes : Genèse, Exode, Rois, Nouveau testament.

Moyen Âge : Chanson de Roland, Chrétien de Troyes.

Renaissance : Dante, Pétrarque, Boccace, Chaucer, Erasme, Machiavel, L'Arioste, Rabelais, de Camoëns, Cervantès, Shakespeare.

Mots clés

Littérature / Contemporaine

Littérature, Genres, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Livre.

UE 11 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale

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

Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes antiques, de Thalès à Augustin, et de comprendre, reformuler et articuler leurs principaux systèmes, concepts et arguments, notamment au sujet de l'art.

Sémiologie / Générale

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

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme :

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

Organisation :

Au premier quadrimestre, on verra comment et dans quel contexte est née la pensée rationnelle, en s'intéressant aux premières avancées de philosophes présocratiques. On étudiera ensuite les développements de la philosophie en lisant et en analysant des

extraits de plusieurs textes majeurs de la période classique, en particulier ceux consacrés aux arts : *La République* de Platon et *La Poétique* d'Aristote.

Au second quadrimestre, on verra ensuite comment la pensée grecque s'est diffusée dans le monde romain pendant la période hellénistique, et comment le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme ont préfiguré la modernité en instaurant des philosophies de la liberté et du doute. Enfin, on verra comment le développement du christianisme a bouleversé l'histoire de la pensée en s'opposant dans un premier temps à la philosophie avant d'essayer de concilier la tradition rationnelle avec la foi chrétienne, notamment chez Augustin.

Sémiologie / Générale

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

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Philosophie / Générale

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre (1 crédit par examen)

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

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

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre (1 crédit par examen)

Au terme de la formation, l'étudiant doit pouvoir produire par écrit une lecture iconique d'une image à l'aide des concepts fondamentaux de la sémiologie. Au premier quadrimestre, l'analyse doit permettre de distinguer différents niveaux de sens : dénotation, connotation, tropes (métaphores et métonymies).

Au deuxième quadrimestre, l'analyse doit identifier et interpréter les symboles.

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

Bibliographie

Philosophie / Générale

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

Sémiologie / Générale

Kristeva Julia, « Sémiologie », dans *Encyclopædia Universalis*, 1972 ; De Saussure Ferdinand, *Cours de Linguistique générale*, 1916 ; Pierce Charles S., *Éléments de logique*, 1913 ; Barthes Roland, « Rhétorique de l'image », dans *Communications*, 4, 1964, p. 40-51 ; Jakobson Roman, Lévi-Strauss Claude, « "Les Chats" de Charles Baudelaire », dans *L'Homme*, 1962, tome 2, n°1, p. 5-21 ; Klinkenberg Jean-Marie, *Précis de sémiotique générale*, Paris, Le Seuil, 2000.

Sigmund Freud, *L'Interprétation des rêves*, 1900 ; Gaston Bachelard, *Psychanalyse du feu*, 1938, Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, 1969.

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Intelligible, Sensible, Physique, Métaphysique, Logique, Ethique.

Sémiologie / Générale

Sémiologie, Signe, Dénotation, Connotation, Trope, Symbole.