

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Communication visuelle et graphique	
Programme de cours : 2025 - 2026	
Cycle MASTER	MASTER 1
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Conduite d'une recherche originale sur la base de l'expérimentation et réalisent des œuvres artistiques singulières situées dans un contexte élargi théorique, historique, sociopolitique, etc. ;
2	Acquisition avérée des connaissances hautement spécialisées et des compétences en communication visuelle et graphique faisant suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et ces compétences permettent de développer ou de mettre en œuvre des propositions artistiques de manière originale, dans le cadre d'une recherche ou d'une création ;
3	Mise en oeuvre, articulation et valorisation, de manière singulière, ces connaissances et ces compétences en vue de construire des propositions artistiques dans des contextes expérimentaux et pluridisciplinaires ;
4	Mobilisation de ces connaissances et de ces compétences, dans un monde complexe et changeant, en vue d'inventer des propositions artistiques et de forger des outils critiques ;
5	Action à la jonction de domaines hétérogènes, artistiques, politiques, esthétiques, philosophiques, sociétaux, etc. ;
6	Assumer une démarche et une production artistiques également validées en dehors du champ académique ;
7	Présentation de leurs productions, communication à leurs propos et prise en compte les conditions de réception, de transmission et de communication des œuvres selon des modalités adaptées au contexte ;
8	Développement et intégration d'un fort degré d'autonomie qui leur permet de poursuivre leur pratique et leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans des contextes culturels, sociaux et professionnels diversifiés et en mutation.

UE 1 :	Crédits : 22 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	11H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 23

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 ainsi que la plus-value qu'elle apporte
- ☐ La distinction entre les thèmes de représentation graphique liés à la communication visuelle et graphique
- ☐ La méthodologie et l'approche concrète d'un projet de communication visuelle
- ☐ Le design et le design graphique.

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Planifier une recherche, du concept de départ à sa concrétisation en intégrant note d'intention et cahier de charges de projet via des outils de gestion de projets.
- ☐ Etre capable de formaliser et de développer une communication graphique et visuelle, en y intégrant du sens, des valeurs identitaires propres aux sujets traités.
- ☐ Etre capable de réaliser un projet, une création, "prêts à l'emploi", de la mettre en situation dans le milieu (présentation visuelle), de la défendre oralement et textuellement.
- ☐ Etre capable d'analyser et d'identifier différents besoins en termes de communication visuelle auprès d'éventuels commanditaires.
- ☐ Etre capable de gérer avec méthode et minutie les différentes phases de conception d'un projet (créativité, gestion, communication et présentation globale).
- ☐ Etre capable d'analyser, d'orienter une demande spécifique (commande, projet, etc.), afin de trouver des solutions plus adaptées (être force de conseil et de proposition).
- ☐ Etre capable de situer sa conception

Description de l'enseignement

Communication visuelle et graphique / Atelier

Programme

Concrètement en master, l'atelier permet d'une part à l'étudiant(e) de se projeter dans le métier de designer graphique en communication visuelle via des sujets plus personnels qu'il mettra en œuvre d'abord au départ d'une note d'intention qu'il précisera en cahier des charges avec les responsables de l'option. D'autre part, l'atelier peut alimenter également des projets demandant une expertise particulière acquise par l'étudiant(e) et démontrant sa capacité d'autonomie et de direction de projet au départ d'un brief.

L'apport extérieur comme source d'apprentissage complémentaire est également mis en œuvre, des intervenants peuvent venir se greffer au gré des sujets abordés, des visites d'entreprises ou d'expositions, des séminaires ou conférences apporteront un plus dans la formation.

Organisation

Le chemin vers la maîtrise en atelier de communication graphique et visuelle se concrétise au gré de la pratique, la recherche graphique appuyée sur une méthodologie et des outils d'analyse et de gestion de projets variés (dessin, design thinking, brainstorming, moodboard, prisme identitaire, etc.) qui permettent d'identifier la demande et d'y répondre avec précision (cahier des charges). La mise en œuvre est basée sur la réflexion qui s'appuie sur les outils de gestion de projet (le fond) ainsi que sur les recherches créatives (la forme). Après un briefing de départ, les étudiants doivent analyser et identifier la demande et renforcer éventuellement cette demande par l'apport de leur vision du projet, collecter des informations, aborder les phases de recherches créatives et graphiques (roughs, maquettes, croquis, essais, etc.), avant seulement de mettre au point les supports de leurs projets (phase de lay-out, de prototypage et de finalisation) et de les présenter avec le maximum d'information dans leur contexte. L'étudiant est amené à diriger (direction de projet) un projet avec "force de proposition" dans les disciplines du graphisme et de de la communication visuelle (projet d'auteur, commande, etc.).

Le principal objectif de cette méthode consiste à amener les étudiants vers la maîtrise des arts graphiques et de la communication visuelle dans le sens le plus large.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

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 ainsi que la plus-value qu'elle apporte
- ☐ La distinction entre les thèmes de représentation graphique liés à la communication visuelle et graphique
- ☐ La méthodologie et l'approche concrète d'un projet de communication visuelle
- ☐ Le design et le design graphique.

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Planifier une recherche, du concept de départ à sa concrétisation en intégrant note d'intention et cahier de charges de projet via des outils de gestion de projets.
- ☐ Etre capable de formaliser et de développer une communication graphique et visuelle, en y intégrant du sens, des valeurs identitaires propres aux sujets traités.

- ☐ Etre capable de réaliser un projet, une création, "prêts à l'emploi", de la mettre en situation dans le milieu (présentation visuel), de la défendre oralement et textuellement.
- ☐ Etre capable d'analyser et d'identifier différents besoins en termes de communication visuelle auprès d'éventuels commanditaires.
- ☐ Etre capable de gérer avec méthode et minutie les différentes phases de conception d'un projet (créativité, gestion, communication et présentation globale).
- ☐ Etre capable d'analyser, d'orienter une demande spécifique (commande, projet, etc.), afin de trouver des solutions plus adaptées (être force de conseil et de proposition).
- ☐ Etre capable de situer sa conception

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	22 crédits

Communication visuelle et graphique / Atelier

Jury artistique

Critères d'évaluation

Par l'identification des balises et d'une méthodologie appliquée permettant de voir le respect des phases et la structure d'un projet. Les étudiants doivent pouvoir mettre au point un certain nombre de projets sous forme de maquette ou lay-out (prototypes). Ces maquettes sont élaborées et mises au point à partir des constats et de l'analyse effectuée par l'étudiant (recherche, visite, prise d'informations et brief créatif, cahier de charges, rencontres, etc.), ainsi que les roughs (avant-projets). Ces évaluations se font également durant des corrections ponctuelles en atelier, animées entre professeur(s), conférencier ou intervenant extérieur éventuel et étudiant(s). Une évaluation générale est programmée durant le courant de l'année académique sous forme de jury artistique (juin) dans laquelle les projets sont identifiables sur supports physiques (impression, maquettes, etc.) et supports numériques (écran, web, etc.) avec mise en situation et soin et professionnalisme dans la présentation.

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

storytelling, hiérarchie, consistance, design, développement, échange, créativité, concertation, communication, veille, connaissance, co-création, itération, protoypage, présentation, équilibre, structure / Mots du territoire : 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), etc.

UE 2 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Arts numériques / Animation, multimédia, internet	Anais Callens

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Arts numériques / Animation, multimédia, internet	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

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Les fondamentaux d'une newsletter et d'un site internet Les choix graphiques dans les compositions de ses maquettes La cible visée Le message à faire passer

Le cours de multimédia offre une extension technique à l'atelier afin de permettre à l'étudiant de pousser ses campagnes vers l'interactivité. Il développera sa compréhension des logiciels employés dans le domaine du web, et la gestion artistique et intelligente de cet outil. Le cours amènera l'étudiant à acquérir la formation nécessaire à l'utilisation des logiciels professionnels tels que Fireworks et Dreamweaver (Suite Adobe) ainsi que des outils tels que Firefox et Cheetah mail pour l'envoi des newsletters.

L'étudiant devra être capable de comprendre les bases du code html afin de l'aider à conduire son projet créatif à terme. Le multimédia l'amènera à finaliser professionnellement les projets de création réalisés dans l'atelier.

Description de l'enseignement

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Programme :

- 1/ Création d'une newsletter : maquettes photoshop, découpage, initiation au code html, montage, livraison et envoi sur CheetahMail
- 2/ Animation vectorielle sur Illustrator, montage et gestion Fireworks, export gif
- 3/ Dreamweaver : initiation, nomenclature, découverte du code et des feuilles de style. Exercices pratiques de maîtrise du logiciel.

But final : réalisation d'un portfolio interactif afin de :

- se familiariser avec le logiciel et le code html
- préparer la maquette du document
- mettre en forme le texte
- mettre en place les contenus visuels (images/dessins)

- préparer les fichiers pour mise en ligne

Organisation : Il s'agira donc, par toute une série d'exercices et de travaux personnels, de découvrir, de se perfectionner à l'utilisation de ces logiciels, ainsi que d'assimiler le fonctionnement du système informatique. Les travaux le pousseront à la gestion intelligente de l'outil afin qu'il puisse mener également son travail d'atelier à terme.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Mode d'enseignement

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Arts numériques / Animation, multimédia, internet	4 crédits

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Critères d'évaluation : Tests sur machine en cours d'année et exercices pratiques de maîtrise du logiciel en cours d'apprentissage permanent, les travaux personnels amèneront l'étudiant à développer son sens critique et à pouvoir se confronter au travail des autres et du monde graphique extérieur.

Bibliographie

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert, La chaîne graphique, ed. Eyrolles, 2009, EAN13 : 9782212123456

Mots clés

Arts numériques / Animation, multimédia, internet

Images, couleur, vectorisation, résolution, colorimétrie, formats d'enregistrement, polices de caractère, mise en page. Photoshop, Illustrator, DreamWeaver.

UE 3 : 1 cours au choix	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand
Dessin / Dessin et moyen d'expression	Caroline Herman

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	2h/semaine	Juin
Dessin / Dessin et moyen d'expression	Artistique	Annuel	2h/semaine	Q2

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE25

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

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

- Réaliser un projet photographique en une série d'images cohérentes traitant d'un sujet particulier
- Présenter ses images de façon adéquate en lien avec son projet finalisé (pouvoir déterminer un/des format(s) de tirage-papier, un papier, une lecture des images...)
- Argumenter, présenter son cheminement et son résultat de travail en étant à même de décrire ses images, ses intentions et l'esthétique choisie au service du projet.

Dessin / Dessin et moyen d'expression

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

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

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Mettre en pratique le savoir faire et l'apprentissage des 3 années de bachelier.
- ☐ Planifier les étapes et les tâches autour d'un projet et trouver si nécessaire les alternatives pour le mener à bien.
- ☐ Développer des médiums et moyens techniques et technologiques utiles à sa pratique.
- ☐ Progresser dans un maximum d'autonomie.
- ☐ Développer un savoir faire lié à sa pratique artistique.
- ☐ De multiplier des solutions propres à une recherche artistique.
- ☐ Créer des liens avec l'atelier.
- ☐ Concevoir les supports servant à la présentation de son projet.

- ☐ Développer une réflexion, un regard critique.
- ☐ Développer une curiosité culturelle et artistique.
- ☐ Respecter les délais et consignes de travail.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Au départ, l'étudiant rédige une note d'intention explicitant son choix de sujet de recherches, tant sur le plan abstrait que sur le plan des premières pistes de travail concrètes.

L'étudiant proposera ensuite, et durant toute l'année, un carnet de recherches qui sera la cartographie de ses expérimentations, de ses recherches théoriques et artistiques venant nourrir son sujet.

L'accent sera mis sur l'autonomie de l'étudiant et ses initiatives. L'étudiant verra le professeur chaque semaine en entretien personnalisé avec ses images numériques ou argentiques. Une sélection et un « resserrage » du sujet sera effectué au cours de ces divers entretiens.

Peu à peu, une ligne directrice de fond se dégage et une forme sera choisie (impressions, édition, diaporama, ...) et réalisée, dans le but de constituer un élément du travail artistique à part entière de l'étudiant dans son parcours en atelier de communication visuelle.

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Organisation

L'étudiant travaille et élabore un projet personnel qui peut ou pas être en lien avec l'atelier. Chaque semaine un entretien individualisé est mis en place afin d'y apporter des corrections.

Avec le soutien du professeur, l'élève travaille dans un maximum d'autonomie.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Photographie / Recherches photographiques

Dessin / Dessin et moyen d'expression

Mode d'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

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
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits
Dessin / Dessin et moyen d'expression	4 crédits
Photographie / Recherches photographiques	
<p>L'évaluation se fait par un suivi régulier au travers d'exercices pratiques et d'entretiens individuels avec l'étudiant afin d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La maîtrise de la pratique photographique • La capacité d'étoffer son propos par des recherches théoriques, des visites d'exposition... • La créativité, l'originalité et la pertinence des recherches et du propos. • La cohérence du point de vue dans une série d'images produites. • Le soin dans les tirages. • La pertinence de la mise en espace des travaux. <p>Jury artistique interne en fin de Q2 à 50%</p>	
Dessin / Dessin et moyen d'expression	
<p>Évaluation continue avec jury fin Q2 en présence de l'étudiant.</p> <p>Critères d'évaluation:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ La réalisation, la compréhension de l'énoncé. ☐ La qualité des recherches. ☐ La créativité. ☐ Compréhension et analyse de l'espace. ☐ Respect des consignes. ☐ Le soin et la présentation. ☐ L'investissement de l'étudiant. ☐ L'assiduité de l'étudiant à suivre les cours. ☐ Narration de l'image. 	

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.
Dessin / Dessin et moyen d'expression

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques
Perfectionnement numériques 5
Dessin / Dessin et moyen d'expression

UE 4 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Communication graphique et visuelle / Design graphique	Alexandre Lavallée

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Communication graphique et visuelle / Design graphique	Artistique	Annuel	3h/semaine	Janvier - Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requis

UE 26

Objectifs de l'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

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

- ☐ L'articulation des différents paramètres à utiliser pour la conception, la réalisation et la finition d'une démarche graphique cohérente et structurée
- ☐ La pertinence des images produites en fonction des contextes
- ☐ La pertinence de la technique utilisée
- ☐ La lecture différenciée d'une production graphique quel qu'en soit le support ou la démarche
- ☐ La remise en cause des idées reçues sur la production graphique telle que communément admise
- ☐ La place fondamentale des arts graphiques en général et du graphisme d'auteur en particuliers dans les milieux créatifs et touchants aux domaines de l'art

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Concrétiser une production graphique d'auteur créative et rigoureuse quelque soit le support, et ce en phase avec la démarche initiée
- ☐ Analyser avec pertinence, objectivité et sensibilité toute production graphique
- ☐ Expérimenter sans a priori les techniques et les formes de production graphique
- ☐ Etre capable de se sensibiliser au monde artistique en général et au graphisme d'auteur en particulier
- ☐ Développer son sens critique face, entre autre, à sa propre production

Description de l'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Programme

- ☐ Mise à disposition de thèmes larges en vue d'interprétations graphiques spécifiques intégrant le fond et la forme (thèmes, concepts, message, supports, techniques, présentation et finition)

Méthodologie

- ☐ Développer le sens critique de l'étudiant par la confrontation systématique d'images, vidéo ou tous supports inhérents aux arts graphiques
- ☐ Développer le sens de l'observation par la sensibilisation (pratique ou théorique) à l'univers graphique environnant
- ☐ Développer la faculté d'analyse de l'étudiant dans les domaines liés à l'art graphique et au graphisme d'auteur par l'argumentation orale des supports présentés
- ☐ Analyse et décodage collectif des démarches individuelles ou collectives

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Mode d'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Communication graphique et visuelle / Design graphique	6 crédits

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Cotation des exercices réalisés durant le quadrimestre à l'issue de chaque quadrimestre.

Critères d'évaluation

- ☐ Respect des consignes
- ☐ Présentation du travail (finition)
- ☐ Argumentation
- ☐ Recherches
- ☐ Créativité
- ☐ Cohérence graphique du projet
- ☐ Implication et régularité dans le travail

Bibliographie

Communication graphique et visuelle / Design graphique

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Arts numériques / PAO	Artistique	Annuel	2h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 27

Objectifs de l'enseignement

Arts numériques / PAO

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

- ☐ Mettre à profit l'ensemble des outils et supports dans les domaines de la PAO pour aboutir de manière cohérente et concrète une communication graphique et visuelle
- ☐ Mettre à profit la propre expérience de l'étudiant nécessaire pour préconiser de manière autonome les stratégies à mettre en place pour la bonne crédibilité d'un projet
- ☐ Faire aboutir toute démarche nécessitant l'implémentation de la PAO
- ☐ Inscire la PAO comme pratique artistique créative et originale
- ☐ La stratégie à mettre en place en fonction des choix de ces supports
- ☐ Capable de décoder, analyser, structurer un brief créatif et déterminer et identifier avec pertinence le support le plus adapté pour mener à terme le projet demandé

Description de l'enseignement

Arts numériques / PAO

Programme

- ☐ Succession d'exercices pratiques avec une gradation dans la complexité et la difficulté et/ou en concordance avec les projets développés en atelier
- ☐ Chaque support pertinent à la PAO sera abordé selon les éléments qui le compose (format, grille de base, typographies, couleurs, composition, finition)
- ☐ Les supports abordés touchent l'édition mais aussi à l'univers numériques (dans le design uniquement)
- ☐ Déconstruction et reconstruction de mises en page.

Méthodologie

Le cours est composé d'une succession d'exercices pratiques basés sur la sensibilisation par l'exemple, l'observation et la théorisation empirique.

- ☐ Mise en page de documents aux formats variés avec un niveau graduel de difficulté
- ☐ Apprentissage de la méthode de travail différenciée
- ☐ Échanges entre les étudiants et l'enseignant
- ☐ L'étudiant devra être actif et productif

☐ Concrétisation des travaux

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Arts numériques / PAO

Mode d'enseignement

Arts numériques / PAO
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 / PAO	4 crédits
-----------------------	-----------

Arts numériques / PAO
Cotation des exercices réalisés durant le quadrimestre à l'issue de chaque quadrimestre.
Critères d'évaluation :
☐ Respect des consignes
☐ Présentation du travail (finition)
☐ Argumentation
☐ Recherches
☐ Créativité
☐ Cohérence graphique du projet
☐ Implication et régularité dans le travail

Bibliographie

Arts numériques / PAO

Mots clés

Arts numériques / PAO

UE 6 :	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Externes	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Externes				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Stages / Externes

Description de l'enseignement

Stages / Externes

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Externes

Mode d'enseignement

Stages / Externes
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Stages / Externes	
Stages / Externes	

Bibliographie

Stages / Externes

Mots clés

Stages / Externes

UE 7 :	Crédits : 2 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	Q2	2H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 29

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 présente la création artistique à partir de la Seconde Guerre Mondiale, du modernisme jusqu'à nos jours. Outre les oeuvres/courants/artistes majeurs, l'accent est mis – à travers des exemples significatifs - sur les relations de l'art avec les disciplines des options concernées : publicité, architecture d'intérieur, arts numériques et communication visuelle. 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'œuvres (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-e sont indispensables à la consolidation du savoir apporté en cours. La liste bibliographique fournie est la référence de base de cette documentation ;
- ☐ Conférences (Jeunesse et arts plastiques, rencontres avec des intervenants extérieurs, ...), visites de musées, d'expositions, spectacles, voyages d'étude ;
- ☐ Adhérer à une démarche participative pertinente est vivement souhaité et pris en compte dans la note finale.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	2 crédits

Examen écrit ou oral en fin d'année, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'œuvres) en fin de Q2.

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

Histoire et actualité des arts / Générale

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale

Se reporter au contenu du cours

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale

Histoire de l'art, actualité de l'art, art moderne, art contemporain, cours théorique

UE 8:	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

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 31

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, 8

Philosophie / Esthétique

5, 8

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 9 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Droit / Notions de législation et de droit	Jean-Louis Deghoy

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Droit / Notions de législation et de droit	Général	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

Droit / Notions de législation et de droit
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Acquérir une compréhension théorique de la matière ; ☐ Être en mesure d'appliquer les règles et les principes vus aux cours pour résoudre des cas pratiques ;

Description de l'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit
<p>Plan du cours</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Notion entre le droit et la morale ☐ Les différentes sources de droits ☐ L'échelle judiciaire ☐ Qui compose ☐ Différents types de sanction ☐ Définition des droits d'auteur <p>Méthodologie</p> <p>Le cours s'articule entre des exposés oraux, des débats avec les étudiants et des mises en situation pour mieux appréhender la matière.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Droit / Notions de législation et de droit

Mode d'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit
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
Droit / Notions de législation et de droit	2 crédits
Droit / Notions de législation et de droit	
Examen oral en fin de quadrimestre	

Bibliographie

Droit / Notions de législation et de droit

Mots clés

Droit / Notions de législation et de droit

UE 10 :	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

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Approfondissement de la connaissance du langage cinéma ; Connaissance des bases de la narration et des outils scénaristiques ; Connaissance de base du cinéma documentaire.
L'étudiant devra être capable de : 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.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Programme <ul style="list-style-type: none">
Analyse d'œuvres cinématographiques de formes diverses par thématiques
Le cinéma est une institution sociale. Le film est un support, dont la forme a fortement évolué et a été questionnée tout au long de son histoire. Les récentes avancées technologiques numériques, l'interactivité, ont révolutionné le cinéma. Le film devient non linéaire, dépourvu de forme, non musical, ne vise parfois ni à raconter une histoire, ni à former une danse abstraite, ni à transmettre un message.
A travers une série de thématiques le cours veut soulever des questions sur la fonction et la signification des images et des sons dans un interminable processus de déconstruction, de décontextualisation, de reconstruction et de re-contextualisation.
La forme inclut l'expression de sa propre matérialité et cette matérialité doit être en osmose avec le sujet.
La question de l'évolution du langage cinématographique et la place du spectateur sont au cœur de toutes ces thématiques. On ne raconte plus une histoire de la même manière aujourd'hui tout comme on ne reçoit ni ne perçoit les images de la même façon.

Organisation

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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 de Q2

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Cinéma