Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Design textile	
Programme de cours : 2024 - 2025	
Cycle MASTER 1 MASTER 1	
Langue d'enseignement : français	

Compétence	es 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 design textile 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 : 24 crédits		
Coordinateur de l'UE :			
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA		
Design textile / Atelier	Olivia Clément		

	Туре	Organisation	Durée	Evaluation
Design textile / Atelier	Artistique	Annuel	11h/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 22

Objectifs de l'enseignement

Design textile / Atelier

- Formuler un projet personnel et son engagement dans un domaine de création (champs de l'art, de la mode, du design, nouveaux contextes innovants, etc...);
- Appliquer une méthode de création pour élaborer des projets individuels, transdisciplinaires ou collectifs originaux, combinant mise en œuvre et processus, démontrant une compréhension approfondie des concepts enseignés;
- Etre autonome dans la conduite et la concrétisation d'un projet;
- Faire appel a des savoir-faire et des moyens d'expression et techniques diversifies;
- Analyser les aspects techniques, sémantiques, esthétiques et sensibles des propositions artistiques;
- Être conscient du statut des éléments produits;
- Être apte à transposer des idées originales dans un contexte professionnel donné et collaborer avec différents interlocuteurs;
- Répondre à des appels à projets, ou mettre en place une collaboration avec un partenaire extérieur (styliste, designer, artiste, industrie, projet d'exposition, etc...);

Description de l'enseignement

Design textile / Atelier

À la lisière entre art et design, l'atelier est conçu comme un laboratoire de recherche où l'approche du textile s'envisage dans sa plus grande pluralité. C'est un lieu de rencontre, de pratique, de réflexion, de découverte.

Le cycle de master engage l'étudiant(e) dans un champ d'expression artistique, où réflexion et action s'entrelacent pour définir sa voie singulière. Il/elle élabore son projet personnel en cultivant une approche critique et ouverte, déterminant ainsi sa direction pour les deux années à venir. Autonome, l'étudiant(e) mobilise ses compétences théoriques, techniques et sa maîtrise des outils spécialisés pour faire avancer sa recherche au-delà du contexte scolaire.

Méthodologie:

- Création de textiles : recherches, expérimentations et développements
- Constitution par chaque étudiant(e) d'un dossier personnel regroupant les différentes recherches, projets, croquis, et références théoriques / plastiques ;
- Conception et réalisation d'une carte de visite et d'un portfolio ;
- Mise en commun transversale des connaissances techniques et historiques lors de discussions et suivis de projets collectifs ou individuels ;
- Visite d'ateliers, de manufactures, de centres de documentation, de musées, etc..;
- Mise en situation des travaux dans l'espace, approche des dispositifs de monstration en regard du projet, intervention sur site à caractère pérenne ou éphémère.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Design textile / Atelier	
1, 2, 3, 6, 7, 8	

Mode d'enseignement

Design textile / Atelier	
Présentiel	

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Design textile / Atelier	24 crédits

Design textile / Atelier

Evaluation formative continue

Evaluation-bilan à mi parcours (janvier) : Vérifier les acquis de l'étudiant, et son aptitude à entrer dans le module suivant

Jury artistique en fin de Q2

Critères d'évaluation:

- Régularité et assiduité, engagement personnel dans la pratique ;
- Expérimentation et esprit de recherche;
- Respect des consignes préétablies (quantité / délai de réalisation, etc..);
- Maîtrise des techniques choisies pour la mise en œuvre ;
- Qualité des recherches, sensibilité plastique, diversité des propositions, cohérence du travail avec la thématique choisie ;

Bibliographie

Desi	gn t	extil	e /	Atel	ier
	>-11	~~~		71001	

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

Mots clés

Design textile / Atelier

UE 2 : Min 4 ECTS/cours	Crédits : 20 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Bruno Robbe
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand – Isabelle Detournay –
	Nicolas Clément
Structure formelle / Recherches plastiques et	Juan Paparella
tridimensionnelles	
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Marie-Line Debliquy
Couleur / Général	David Clément
Arts numériques / Infographie	Hélène Guilbert
Arts numériques / DAO	Hélène Guilbert

	Туре	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Impression	Artistique	Annuel		juin
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel		Juin
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Artistique	Annuel		
Gravure / Sérigraphie	Artistique	Annuel		
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel		
Couleur / Général	Artistique	Annuel		
Arts numériques / Infographie	Artistique	Annuel		
Arts numériques / DAO	Artistique	Annuel		

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 28

Objectifs de l'enseignement

Gravure / Impression

Exploiter les techniques de l'image imprimée dans le contexte de la bande-dessinée et celui de l'art contemporain ;

- Approfondir les connaissances techniques liées à l'estampe (gravure en creux, gravure en relief et impression à plat (lithographie)) afin de développer un moyen d'expression propre;
- Développer l'autonomie en lithographie (préparation des pierres et encrage) ;
- Exploiter l'image imprimée et le multiple : projet d'éditions en tirage limités. (livres, livre- objet, estampe...)

L'étudiant devra être capable de :

- Utiliser les différentes techniques d'impression comme outils d'expression ;
- Se situer de manière critique dans ses projets de création.

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.

Argumenter et présenter son cheminement, ses intentions et l'esthétique choisie au service du projet.

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

- Concevoir le travail artistique comme un outil de communication
- Re-considérer notre relation au monde

Gravure / Sérigraphie

L'étudiant doit avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception jusqu'à l'impression sur la multiplicité possible des supports.

L'étudiant doit être capable de concevoir son travail en sérigraphie tout en fédérant dessin, photographie, graphisme, peinture et en alliant l'écriture numérique et les technologies en devenir.

Il doit développer des projets en lien direct avec le travail d'atelier qui incluent créations, pertinences, recherches plastiques et conceptuelles menées à terme tout en maîtrisant «l'alchimie » de la sérigraphie.

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Au travers de propositions personnelles, l'étudiant sera amené à :

- Formuler le plus clairement possible son projet, ses propres intentions de créateur et les suivre, au gré des découvertes et des imprévus.
- S'inscrire dans une dynamique de remise en question et d'autocritique de manière continue.
- Poursuivre une démarche et une écriture personnelle.
- Prendre en compte mes interventions critiques pour nourrir une démarche personnelle de créateur.
- Concevoir comment montrer son travail à un public, de manière juste et expressive, à l'image d'une personnalité de créateur. (entre autres, cet objectif peut concerner tous les préparatifs à une expo : plan de scénographie ou installation, accrochage, dossier,...)
- Etre autonome, ceci est indispensable pour s'épanouir dans ces actes de créateur

Couleur / Général

Avoir acquis une autonomie d'analyse et de compréhension au service du langage de la couleur et de ses accords.

- Avoir acquis un sens particulier au développement de l'utilisation des couleurs et de leurs accords;
- Mise en œuvre d'une utilisation pertinente de la couleur par association, combinaison et structure d'accords coloristiques;
- Découverte et étude de différentes théories ouvertes à la sensibilisation et la structuration au service de la couleur.

L'étudiant devra être capable

• Apprendre, comprendre et reconnaître l'expérimentation des couleurs et de leurs accords situés dans des cas concrets ;

- Acquérir la maîtrise d'un compte rendu minutieux, qui tente de dégager les éléments propres à une analytique structurée au service des couleurs;
- Acquérir la mise en œuvre d'une parfaite cohésion entre les couleurs et le projet ;
- De développer la réflexivité et le discernement ;
- La différence entre savoir et savoir faire.

Arts numériques / Infographie

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

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

L'étudiant devra être capable de :

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

Arts numériques / DAO

Sensibiliser l'étudiant sur une ouverture par rapport à tout ce qui gravite autour du monde artistique,

Donner d'autres pistes de réflexion avec les outils de technologies modernes.

L'étudiant devra être capable de :

- Utiliser un ordinateur et son système d'exploitation.
- Maîtriser des logiciels (bitmap)
- Élaborer un projet sur support papier par le dessin et le finaliser sur ordinateur.
- Composer une image afin que l'ensemble soit cohérent et équilibré.
- expérimenter et surtout avoir un style graphique personnel.
- Développer son côté créatif par rapport au moyen et au support numériques.
- Personnaliser, analyser, défendre son travail et s'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin au monde artistique.

• Imaginer la scénographie d'un projet personnel.

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

Programme

Techniques abordées :

- La gravure en creux : La taille douce : pointe sèche, aquatinte, eau forte, vernis mou, sucre... ;
- La gravure en relief : Bois, lino, carton, monotype...;
- L'impression à plat : Lithographie, monotype.

Organisation

Projets proposés à l'étudiant sur un thème proposé ou en lien direct avec les recherches de son atelier principal.

Thématique proposée par l'étudiant en fonction des techniques apprises.

Visites d'expositions et documentation (œuvres, livres d'artiste, vidéo...)

Photographie / Recherches photographiques

Au départ l'étudiant rédige une note d'intention explicitant son choix de sujet de recherche. L'accent sera mis sur l'autonomie de l'étudiant.

Un suivi régulier avec le professeur permet un recentrage régulier sur l'évolution du travail, les réflexions à développer, les choix de formes...

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

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

• Concevoir le travail artistique comme un outil de communication

Les étudiants créent une dynamique de dialogue critique entre eux. Ils veillent aussi à prêter une attention particulière au dialogue à établir avec « l'autre », le spectateur.

• Re-considérer notre relation au monde

L'étudiant s'interroge sur sa relation avec son entourage. Il se questionne jusqu'à « se perdre » pour arriver à découvrir une réalité nouvelle.

Il privilégie les lectures multiples et cherche à découvrir des sens plus intuitifs dans la perception des choses. L'étudiant est invité à travailler autant avec l'intelligence intuitive que la rationnelle.

Gravure / Sérigraphie

Programme

Rappel des techniques au moyen de démonstrations et applications sur divers supports. L'étudiant opte pour un projet en rapport avec son travail d'atelier. Il doit affirmer ses choix techniques car il devient autonome dans le processus de création.

Au moyen de ses interventions et réflexions, il porte un regard personnel, artistique à propos de son monde intérieur, de ses observations, de ses revendications, sous des apparences de « polyformes, polyphonies » grâce à « l'image imprimée ».

Donc il développe son projet au moyen de la sérigraphie partiellement ou totalement (d'autres techniques peuvent s'y joindre, gravure, peinture, dessin, impression numérique, collage, etc ...)

Organisation

L'étudiant se dégage des apprentissages des différentes étapes des techniques de la sérigraphie et devient maître de ses moyens de production. Un contrat personnel et un programme établi avec le professeur lui servent de guide.

Carnet de croquis, présentation des recherches, accompagnement technique, discussions et rencontres régulières avec le professeur.

La consultation de livres de références, livres d'artistes, de production de collectifs l'intègre au vaste univers de la création au moyen de la sérigraphie.

Visite d'expositions, de musées et d'ateliers d'artistes.

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Programme:

En fin de 2ème quadrimestre,

l'étudiant aura atteint ses propres objectifs dans le but de concrétiser son projet personnel et ceci en faisant preuve d'une autonomie propice à l'exercice de son futur métier de créateur.

l'étudiant se sera investi dans un projet personnel en résonance avec son travail d'atelier : un prolongement ou une source d'inspiration.

Méthodologie:

En début d'année scolaire, un rythme de rencontres est mis au point avec l'étudiant, ces entretiens seront constitués de critiques constructives et permettent de faire évoluer le projet personnel de l'étudiant.

Ceci sera toujours orienté vers le travail d'atelier.

Couleur / Général

Programme

- Définir et développer des projets au service de contextes concrets et artistiques ;
- Utilisation de mots clés lors de discussions, de dialogues attenants aux projets ;
- Pertinence lors de la représentation des idées créatives et concrètes autour du projet.
- Autonomie évidente quant à la maîtrise du développement du travail tout au long de sa conception.

Organisation : suivi de projet

par observations, conseils et analyses en continu. Au vu des circonstances, il conviendra d'échanger les documents par courriel.

Arts numériques / Infographie

Programme

- les projets
- l'autoformation tutorée

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

Organisation

- Mises en situation adaptées aux compétences visées
- Mise en place de situations d'apprentissages favorisant des attitudes de recherche, réflexion et créativité, permettant une articulation entre les savoirs et les savoirfaire

- L'enseignant encourage l'expression, en permettant d'acquérir des techniques précises
- L'enseignant conseille et adapte ses explications. Il favorise les productions originales, et valorise l'autocritique

Plusieurs démarches d'enseignement :

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

Etudes plastiques et graphiques :

- Création numérique basée sur un/des projet(s) personnel(s) de l'étudiant
- L'étudiant propose un projet personnalisé, et le professeur évalue avec lui l'intérêt de sa proposition
- L'étudiant élabore en concertation avec le professeur des stratégies numériques afin de réaliser son projet

Arts numériques / DAO

Programme:

Approfondissement précis:

- retouche d'images et vidéo
- créer une image dynamique, cohérente, ...
- concevoir un photomontage à partir d'images personnel
- concevoir des montages vidéo
- Gérer des paramètres d'images
- Gérer des projections vidéo
- Finaliser un projet sur ordinateur

Méthodologie:

Méthode expositive et interrogative : explication du travail demandé avec ses différentes consignes agrémenté de sources diverses pour donner un maximum d'informations sur le sujet

Méthode expositive et active : théorie et application simultanée par le biais d'un rétroprojecteur

Méthode active : application de la théorie par rapport au sujet demandé. Réfléchir, être créatif, concevoir, élaboration jusqu'à la réalisation finale

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Gravure / Sérigraphie
Dessin / Dessin et moyens d'expression
Couleur / Général
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / DAO

Mode d'enseignement

Gravure / Impression
Présentiel
Photographie / Recherches photographiques
Présentiel
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Présentiel
Gravure / Sérigraphie
Présentiel
Dessin / Dessin et moyens d'expression
Présentiel
Couleur / Général
Présentiel
Arts numériques / Infographie
Présentiel
Arts numériques / DAO
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Gravure / Impression	
Photographie / Recherches photographiques	Variable selon le choix de l'étudiant.
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	
Gravure / Sérigraphie	
Dessin / Dessin et moyens d'expression	
Couleur / Général	
Arts numériques / Infographie	
Arts numériques / DAO	

Gravure / Impression

Jury artistique en fin de Q2

Critères d'évaluation

Les étudiants doivent pouvoir utiliser les techniques abordées au cours, de manière autonome.

Gérer toutes les étapes de la construction d'un projet d'édition. (maquette, choix de la technique la mieux appropriée, choix des papiers, mise en œuvre et réalisation).

Photographie / Recherches photographiques

L'évaluation lors d'entretiens individuels est basée sur la qualité et la régularité des réflexions de son discours artistique, la maîtrise des outils proposés et la pertinence de sa productivité.

Jury artistique interne en fin de Q2 à 50%

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Un bilan se fait avec l'étudiant.e à la fin du premier quadrimestre.

Une cotation définitive se fera à la fin du deuxième quadrimestre. En plus de la cotation du professeur, l'étudiant.e fera une auto-cotation.

Gravure / Sérigraphie

Remise de travaux durant l'année.

Critères d'évaluation

L'évaluation lors d'entretiens individuels est basée sur la qualité et la régularité des réflexions de son discours artistique, la maîtrise des outils proposés et la pertinence de sa productivité.

Dessin / Dessin et moyens d'expression

L'évaluation continue de septembre à la mi-mai:

Effectuée sur base des réalisations et des recherches personnelles, lors de chaque échange avec l'étudiant. Ceci afin de prendre conscience de l'évolution de ses projets, de vérifier la concrétisation des objectifs mis en place avec l'étudiant, ainsi que son aptitude à entrer en Master 2. Critères d'évaluation :

- La réalisation ainsi que le respect de son projet personnel.
- L'application, l'utilisation des acquis.
- La pertinence des techniques choisies par l'étudiant pour la mise en œuvre.
- La qualité des recherches et l'investissement personnel dans l'expérimentation.
- Le degré de participation et le respect du rythme des échanges convenus avec l'étudiant en début d'année scolaire.

Couleur / Général

Evaluation continue durant l'année et examen écrit ou oral à l'issue de chaque quadrimestre Critères d'évaluation

- L'étudiant doit avoir acquis une autonomie et une maîtrise de l'utilisation de la couleur au sein de ses travaux ;
- L'étudiant doit être capable d'identifier, de décrire, d'associer, de définir, d'analyser son travail dans les contextes : historique, socioculturel, symbolique, etc.
- l'étudiant doit pouvoir restituer et se montrer capable d'un savoir-faire évident quant à l'utilisation des couleurs et de leurs accords ;
- Analyse en continu du travail;

Arts numériques / Infographie

Evaluation continue et jury interne en fin de Q2

Tout au long de l'année, les exercices seront cotés. En fin d'année, les étudiants devront présenter leur travail personnel devant un jury interne composé des professeurs qui donnent cours au sein de l'atelier.

Arts numériques / DAO

Évaluation permanente au fil des semaines sous forme de discussion afin de voir l'évolution du travail demandé et le respect des consignes.

Évaluation formative sous forme de cotation avec remarques afin que l'étudiant puisse apporter des modifications. Cette cotation n'est présente qu'à titre d'information pour savoir où il se situe par rapport aux objectifs de l'énoncé.

Évaluation sommative sous forme de jury composé des professeurs de l'atelier.

Bibliographie

Gravure / Impression

Éditions Taschen: Art Now: Art at the turn of the Millénium: Graphic Design for the 21st Century... Tériade éditeur, Jazz... - Livres d'artistes, Jacques Dupin «l'image prise au mot»...

Magazines: Parket, Art Press, Beaux-Arts,...

Atelier Perrousseaux éditeurs, Paul Cox «coxcodex 1 (seuil), Jean-François Bizot «free press» Traités sur l'art : Kandinsky, Peter Halley, Butor, La gravure en taille douce (Louis lo Monaco) L'estampe (Michel Hebert), Catalogues d'art... Éditeurs d'art : Catherine Putman, Franck Bordas, Barbara Krakov... Éditeurs de bandes dessinées : L'association, 6 pieds sous terre, Aire Libre, Casterman, Fremok...

Catalogues d'expositions.

Photographie / Recherches photographiques

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Gravure / Sérigraphie

Livres de référence concernant la sérigraphie et techniques d'impression, livres d'illustration, livres à petit tirage, livres d'artiste disponibles à l'atelier. Location de mallettes pédagogiques traitant du livre (inciser/plier/trouer).

La sérigraphie – ISBN 972-2-35017-259-0

Cl. Dalquié et M. Cossu, édition Pyramyd, 2012

Manuel complet de gravure - ISBN 978-2-212-12419-4

B.Fick & B. Grabowski, édition Eyrolles, 2009

Un syllabus comprenant les étapes du processus sérigraphique, les termes techniques et des livres de références traitant de la sérigraphie et de collectifs intégrant la sérigraphie dans leur création contemporaine.

Dessin / Dessin et moyens d'expression

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

Arts numériques / Infographie

Arts numériques / DAO

Mots clés

	Gravure /	Impressi	on
--	-----------	-----------------	----

Photographie / Recherches photographiques

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Volume, espace, corps, communication.

Gravure / Sérigraphie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Couleur / Général

Arts numériques / Infographie

Arts numériques / DAO

DE 3 : Crédits : 10 crédits	
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Externes	Olivia Clément

	Туре	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Externes				Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 27

Objectifs de l'enseignement

Stages / Externes

L'étudiant(e) sélectionne un stage externe d'une durée de 8 semaines, dans lequel il mettra en pratique ses compétences créatives, techniques et méthodologiques au sein d'une structure professionnelle. Le stage choisi doit répondre pleinement aux attentes de l'Atelier et confirmer l'ambition professionnelle et créative de l'étudiant(e).

Description de l'enseignement

Stages / Externes

Méthodologie:

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Externes	
2, 3, 7	

Mode d'enseignement

Stages / Externes	
Présentiel	

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Bibliographie

Stages / Externes		

Mots clés

Stages / Externes	

UE 4:	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Design textile / atelier - Recherches textiles	Olivia Clément
Techniques et technologies / Tapisserie	Florette Duvinage
Couleur / Général	David Clément

	Туре	Organisation	Durée	Evaluation
Design textile / atelier -	Artistique	Annuel	3h/semaine	Juin
Recherches textiles				
Techniques et				
technologies / Tapisserie				
Couleur / Général				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 22

Objectifs de l'enseignement

Design textile / atelier - Recherches textiles

- Approfondir ses connaissances théoriques, techniques et compétences pratiques liées au textile en général, et plus particulièrement sur la technique du tissage. Cette acquisition sera réalisée grâce à l'étude active des concepts théoriques, à la manipulation d'outils spécialisés et à la mise en pratique lors d'exercices didactiques précis.
- Concevoir des textiles et les mettre en perspective avec le projet personnel;
- Acquérir des notions de production ;
- Être conscient du statut des éléments produits;

Techniques et technologies / Tapisserie

Couleur / Général

Description de l'enseignement

Design textile / atelier - Recherches textiles

Méthodologie:

- Projets imposés et optionnels : recherches et expérimentations;
- Apports techniques spécialisés;
- Collaborations individuelles et collectives avec des structures exterieures;
- Projets transdisciplinaires;

Techniques et technologies / Tapisserie
Couleur / Général

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Design textile / atelier - Recherches textiles				
2, 3, 7				
Techniques et technologies / Tapisserie				
Couleur / Général				

Mode d'enseignement

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Design textile / atelier - Recherches textiles	6 crédits
Techniques et technologies / Tapisserie	6 crédits
Couleur / Général	6 crédits

Design textile / atelier - Recherches textiles

Evaluation formative continue

Evaluation-bilan à mi parcours (janvier) : Vérifier les acquis de l'étudiant, et son aptitude à entrer dans le module suivant

Jury artistique en fin de Q2

<u>Critères d'évaluation :</u>

- Régularité et assiduité, engagement personnel dans la pratique ;
- Expérimentation et esprit de recherche ;
- Respect des consignes préétablies (quantité / délai de réalisation, etc..);
- Maîtrise des techniques choisies pour la mise en œuvre ;
- Qualité des recherches, sensibilité plastique, diversité des propositions, cohérence du travail avec la thématique choisie ;

Techniques et technologies / Tapisserie
Couleur / Général

Bibliographie

O - F			
Design textile / atelier - Recherches textiles			
La documentation, quand elle est nécessaire, est transmise aux étudiants.			
Techniques et technologies / Tapisserie			
Couleur / Général			

Mots clés

UE 4:	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

				Туре	Organisation	Durée	Evaluation
Droit	/	Notions	de	Général	Q1	2H/semaine	janvier
législat	ion e	et de droit					

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

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

Plan du cours

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

Méthodologie

Le cours s'articule entre des exposés oraux, des débats avec les étudiants et des mises en situation pour mieux appréhender la matière.

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

0 -
Droit / Notions de législation et de droit

Mots clés

Droit / Notions de législation et de droit

UE 5:	Crédits : 6 crédits		
Coordinateur de l'UE :			
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA		
Actualités culturelles / Actualité et lectures	Robin Legge		
de l'art			
Philosophie / Esthétique	Robin Legge		
Histoire et actualité des arts / Générale	Robin Legge		

	Туре	Organisation	Durée	Evaluation
Actualités culturelles /	Général	Q1	2h/semaine	janvier
Actualité et lectures de				
l'art				
Philosophie / Esthétique	Général	Q2	2h/semaine	juin
Histoire et actualité des	Général	Q2	2h/semaine	juin
arts / Générale				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 29 – UE 30

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Que les disciplines soient abordées de manière traditionnelle ou expérimentale, la cohésion qui réunit un cours d'histoire de l'art, un cours d'actualité des arts et un cours d'esthétique dans une même unité d'enseignement va de soi.

Non seulement les trois cours partagent un fond et un jargon commun, mais de plus, leurs révisions récentes, favorisent de nouvelles lectures fondées sur les études de genre, la décolonisation, les crises géoclimatiques.

Les réunir dans une unité permet d'élargir considérablement les perspectives et de travailler des ramifications aussi solides que subjectives avec les étudiantEs. Les sujets historiques (histoire de l'art) illuminent les investigations contemporaines (actualité et lecture des arts), qui se réfléchissent et se prolongent dans les textes programmés dans le cours d'esthétique.

Objectifs de l'enseignement

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.

Histoire et actualité des arts / Générale

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer les notions générales en histoire de l'art selon le programme présenté au cours.

L'étudiant devra être capable de :

- Identifier, décrire, analyser et comparer les productions artistiques ;
- Utiliser les outils mis en place à l'entame des études avec pertinence (grille d'analyse, manipulation de la documentation, ...). En développer le sens ;
- Utiliser le vocabulaire afférent ;
- Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

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.

Histoire et actualité des arts / Générale

Programme:

Le cours d'histoire de l'art présente la création artistique de la période moderne et contemporaine (en fonction des bases reçues lors du Cycle Bachelier).

Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en relation les liens de causalité. Selon les années, ce contenu peut varier.

Organisation

- Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, témoignages, documentaires, ...
- Lecture d'oeuvres (notions générales de composition stylistique), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours ;
- Liste de visuels et bibliographie, ... fournis à l'étudiant ;
- Prise de notes et recherches personnelles documentaires de la part de l'étudiant sont indispensables à la consolidation du savoir apporté en cours.

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5, 8

Philosophie / Esthétique

5, 8

Histoire et actualité des arts / Générale

5, 8

Mode d'enseignement

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

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
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	2 crédits

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet).

Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.

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

Philosophie / Esthétique

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet).

Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.

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

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

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.

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

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.

Histoire et actualité des arts / Générale

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

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai Fiches UE DESIGN TEXTILE MASTER 1

UE 6:	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	Général	Annuel	2H/semaine	juin
arts / Cinéma				

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 cinématographique; 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

• 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.

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai Fiches UE DESIGN TEXTILE MASTER 1

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	