Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Dessin	
Programme de cours : 2023 - 2024	
Cycle BACHELIER	BLOC 1
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Expérimentation et mise en oeuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.
2	Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en dessin à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;
3	Mise en œuvre, articulation et valorisation de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite de leurs études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer une réflexion et des propositions originales dans le domaine du dessin;
4	Présentation de productions artistiques également validées en dehors du champ académique ;
5	Collecte, analyse et interprétation, de façon pertinente, des données — généralement, dans leur domaine de création — en vue d'inventer des propositions artistiques et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions sociétales et environnementale, artistiques et éthiques ;
6	Présentation de leurs productions artistiques et architecturales, et communiquent à leurs propos selon des modalités adaptées au contexte ;
7	Développement des méthodes d'apprentissage nécessaires à poursuivre leur formation de manière autonome.

UE 1 :	Crédits : 20 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Atelier	Saskia Weyts

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Atelier	Artistique	Annuel	10H/semaine	Janvier – juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Atelier

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

- développer son regard dans l'espace
- constituer une grammaire de dessin
- acquérir des connaissances dans la rencontre des techniques de dessin, basé sur la recherche et l'expérimentation
- développer un langage et une pensée artistique

L'étudiant devra être capable de :

- pratiquer des techniques graphiques différents
- apprendre à considérer le support comme un lieu ouvert à expérimentation
- développer une capacité de concentration et une volonté de dépasser ses limites
- éveiller une curiosité incessante

Description de l'enseignement

Dessin / Atelier

Programme

- proposition d'un thème pour l'explorer avec différentes approches techniques
- exploration de lieux, de sujets comme sources et comme prétextes à des investigations graphiques
- dessin d'observation : les étudiants sont invités à travailler d'après modèle vivant, les poses rapides alternent avec des poses plus longues
- initiation aux différents mode de représentation des choses et l'espace
- acquisition d'un langage plastique à partir de la construction, de la structuration de l'objet, du corps et de l'espace
- prise de conscience du cadrage, perspective, proportions, mise en page
- apprentissage des techniques pour acquérir une plus grande liberté de création, une plus grande autonomie
- initiation à une relation adéquate entre la technique et la pensée

Organisation

- démonstration de la technique abordé
- accent sur l'expérimentation, car elle développe l'énergie créatrice

- invitation au jeu, à l'improvisation et à l'intuition pour permettre une expression spontanée et directe, par des exercices rapides, nombreux et variés
- réalisation hebdomadaire d'exercices pratiques
- analyse par le professeur de chaque dessin avec chaque étudiant
- réalisation des travaux à domicile afin de dessiner un maximum (importance de la pratique pour trouver/créer une écriture)
- lectures régulières des travaux : source d'analyses, de réflexions, de critiques, de confrontations et de dialogue
- analyse des œuvres actuelles ou du passé, pour aiguiser le regard de chacun en insistant sur la diversité des langages possibles

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Atelier

Mode d'enseignement

Dessin / 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
Dessin / Atelier	20 crédits

Dessin / Atelier

Jury artistique en fin de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

- évaluation continue
- suivi hebdomadaire et présentation en accrochage en fin de quadrimestre de l'ensemble de la recherche produite
- tout exercice demandé non-rendu reçoit la cote de 0
- les critères relatifs : maîtrise de la technique, l'assiduité
- le souci du investissement, recherche, créativité, les points dont l'enseignant tient compte lors de la cotation
- l'évaluation est effectuée en cours d'activité et vise à apprécier le progrès accompli par l'étudiant et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage.Elle a but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'étudiant et elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation
- apprécier les qualités graphiques du dessin

Bibliographie

Dessin / Atelier

Mots clés

Dessin / Atelier

UE 2 :	**Crédits : 8 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Elodie Moreau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Impression	Artistique	Annuel	4H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Gravure / Impression

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

- apprendre, pratiquer, produire

Le premier travail, divisé en présentations successives de techniques différentes, a pour but la prise de conscience chez les étudiants des possibilités que lui propose la gravure. il confronte l'étudiant à la diversité des stratégies graphiques pour lui permettre :

- de commencer à sentir et à comprendre :
  - la fonction de certains outils
  - la force de certains gestes
  - l'importance du regard et de l'observation
  - l'existence de processus permettant d'arriver à un meilleur résultat
  - le rôle ressource du professeur
- d'apprendre plus particulièrement :
  - à développer les sensations
  - à développer les inventions
  - à développer des règles de travail pour savoir répondre à des échéances réelle qui rendent l'enseignement d'une pratique plus concrète.

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

Programme

- Initiation au langage plastique à travers la gravure
- découverte progressive des différentes techniques GRAVURE EN RELEF, GRAVURE à PLAT, GRAVURE EN CREUX
- Découverte et recherche de différents artistes
- intervention de conférenciers, graveurs, ou artistes ayant travaillé avec l'image imprimée
- consultation d'ouvrages et visites d'expositions.

Organisation

- Familiarisation avec des outils nouveaux par le biais d'exercices
- Recherche des techniques adaptées

• technique et sujet au choix

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression

Mode d'enseignement

Gravure / Impression
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	8 crédits

Gravure / Impression

Remise en fin de chaque quadrimestre des travaux de l'année

Critères d'évaluation

- Acquisition des différentes techniques pour accumuler les ressentis intensifs, multipliant les expériences graphiques et artistiques pour aller vers une expression de plus en plus maîtrisée et de plus en plus personnelle
- Par prise de conscience ; réinvestissement du savoir et des premières sensations
- Par analyse et réflexion ; constante recherche de règles et de fonctionnements plastiques
- Faculté d'utiliser les acquis dans son parcours personnel, afin d'acquérir une réelle autonomie
- Assiduité et présence aux cours.

Bibliographie

Gravure / Impression

Mots clés

Gravure / Impression

UE 3 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Gwendoline Robin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Appliquer la méthode optimale pour réaliser des coffrages simples en plâtre

- Savoir choisir entre la terre, la plasticine et l'alginate en fonction du positif à réaliser
- Soigner la mise en œuvre en veillant à respecter la matière et l'environnement
- Se familiariser avec les supports numériques (caméra, photos , logiciels ....)
- Être capable d'utiliser son corps comme outils ou comme sujet de sa réalisation
- Être capable de trier ses documents photographiques , dessins , vidéos objets ... pour ne garder que l'essentiel
- Trouver des matières justes en rapport avec les intentions(idées, sensibilités) exprimées pendant la thématique
- Travailler et perfectionner les traces numériques de son travail de volume mais aussi comprendre l'outil numérique et ses possibilités comme finalité dans le cours
- Créer des réalisations où l'expérience prime par rapport au résultat
- Dynamiser le cours par la prise d'initiative collective.

Description de l'enseignement

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Volume... à lui seul, ce mot interroge diverses possibilités de manipulations des matières, modelage de terres, extraction de matière, utilisation d'outils, assemblages, bricolage... le volume offre de multiples facettes. Petit élément manié avec délicatesse ou grandes constructions empiriques, il est un moyen d'énoncer et construire l'espace.

Nous aborderons les fondamentaux, à l'aide d'exercices sur un thème précisé en début de cours, et finalisé à la fin de celui-ci. Faire apparaître, par exemple, la notion de poids, léger ou lourd, physique ou visuel, aux limites de la tension, la notion de porte-à- faux et toutes autres possibilités qui amplifient le mouvement de rupture.

Nous aborderons aussi le volume à partir d'objets du quotidien, objets banals ou usuels, dans la transformation et la relecture de ceux-ci. Un axe de travail spécifique autour de l'architecture, des mises à l'échelle et de maquettes sera aussi abordé. Des exercices basiques de manipulation de la terre feront l'objet de cours spécifiques, ainsi que ceux de moules en plâtre et de techniques s'y rapportant pour permettre à l'élève de réaliser de

manière autonome la concrétisation de son projet et matérialiser le fruit de sa réflexion. Dessiner l'espace. Initiation aux bases de la perspective. Dessin de volumes et d'architecture. Carnets spécifiques.

Contenu : Travail sur les notions de : Base, socle . Empilement, superposition, emboîtement, Assemblage, Sculpture, Installation, Environnement . Dimensions, échelle, proportions . Lumière, ombre . Construire / Déconstruire . Organiser / Désorganiser . Présentation / Représentation . Bidimensionnel / Tridimensionnel, Volume, relief, épaisseur, plan . Espace réel / Espace représenté / Espace symbolique. Frontière, limite, bord, cadre, Cadrage. Surface, étendue, espaces ouverts, fermés, couverts, passage . Plein / Vide, Intérieur / Extérieur, Structure / Enveloppe. Équilibre, hauteur, Verticalité / Horizontalité.

Organisation
Travail en collectif, pratique régulière de l'improvisation. Travail autant à l'atelier que dans les espaces publiques et autres Le travail de volume s'organise autour de 1 ou 2 thématiques par quadrimestre.
Approcher l'image, l'objet, le lieu et leurs rapports, à travers une série d'exercices simples, se complexifiant au cours de l'année, suivant le niveau de l'étudiant, au cas par cas.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Mode d'enseignement

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
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
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	4 crédits
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	

Bibliographie

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Mots clés

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

UE 4 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Isabelle Detournay

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	3H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Q1 : A la fin de ce module, l'étudiant devra acquérir les bases théoriques de la photographie argentique au niveau de la prise de vues et du développement

Q2 : A la fin de ce module, l'étudiant devra :

- Utiliser toutes les données nécessaires pour approfondir la technologie de la photographie argentique au niveau de la prise de vues et du développement
- S'interroger sur la construction des images.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Programme Q1

Le réflex 24x36 et les différentes étapes de la prise de vue : le cadrage, les focales, la profondeur de champs, les vitesses d'obturation, la résolution, la compression et la mesure de la lumière.

Le film Noir et blanc (sa structure, ses caractéristiques, son développement).

Le tirage noir et blanc (l'agrandisseur, le papier et le contraste, la chimie). La technique est présentée sous forme d'exposés théoriques accompagnés d'un syllabus avec démonstration pratique.

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

Programme Q2

Le réflex 24x36 et les différentes étapes de la prise de vue : le cadrage, les focales, la profondeur de champs, les vitesses d'obturation, la résolution, la compression et la mesure de la lumière.

Le cadrage et la composition : exposé sous forme de powerpoint et analyse des mécanismes de fonctionnement sémiologiques d'une image à partir de photographies issues de l'histoire de la photographie.

Le tirage noir et blanc : L'étudiant réalise des exercices pratiques précis en rapport avec la technique.(agrandisseur, le papier et le contraste, la chimie)

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Photographie / Recherches photographiques

Mode d'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Photographie / Recherches photographiques	6 crédits
Photographie / Recherches photographiques	
Examen théorique en fin de Q1 et Q2 Critères d'évaluation - suivi régulier de l'étudiant permet d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des connaissances - maîtrise de la pratique photographique - sens du cadrage et de la composition - créativité et originalité des recherches - soin dans la présentation	

Bibliographie

Photographie / Recherches photographiques

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques
Initiation argentique 1 – Initiation argentique 2

UE 5 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Images / Analyse	Didier Mouton

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Images / Analyse	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Images / Analyse

L'objectif du cours est d'aborder des artistes aux pratiques diverses afin d'élargir la culture générale des étudiants. Les compositions plastiques mettent en œuvre des principes d'organisation et d'agencement explicites.
Les notions d'équilibre, d'espace, de profondeur, de plan, de proportion, d'échelle, de mouvement, de contraste et de lumière seront abordés au cours.
La réalisation de travaux de groupe fera connaître les courants et les personnalités artistiques de la fin du XXème et XXIsiècle.
La visite d'exposition tend à sensibiliser et à motiver l'étudiant à une telle pratique. Nous vivons dans un monde de communication essentiellement visuel, (art num) il est dès lors impératif que nos étudiants se familiarisent à des pratiques artistiques diverses pour en saisir le fonctionnement.
Par ces différentes approches, le cours tente de donner les outils pour une prise de conscience de la spécificité et du fonctionnement du langage plastique à travers le questionnement sur l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau.
Une place importante sera donnée au regard et à la réflexion que l'on porte sur toute production, toute pratique de transmission. La confrontation avec l'oeuvre d'art est aussi, et toujours, une affaire de sensations, d'émotions et de plaisir.

A la fin, l'étudiant devra être capable :

- de s'informer sur des activités culturelles
- d'être dynamique
- d'expérimenter les consignes de recherche
- d'être capable de mettre en valeur et de présenter dans un espace les réalisations effectuées au cours
- d'être prêt à mettre en place des projets interdisciplinaires
- d'être soucieux de visites culturelles et de rencontre avec des personnes-ressources extérieures à l'école
- d'être capable de critique et d'autocritique formative
- d'être prêt à se remettre en question

Description de l'enseignement

Images / Analyse
Le premier quadrimestre le cours aborde les Grands courants, depuis la fin des années 1980 à nos jours l'année 1989 est hautement symbolique dans l'ouverture planétaire de la scène artistique contemporaine. Deux évènements majeurs sont intervenus : la chute du mur de Berlin ,les manifestations de Tian'anmen. Dans le deuxième quadrimestre le cours aborde les nouveaux mediums, Nouvelles formes d'œuvres et d'Installation. Intervention. Egalement L' Art en milieu urbain, art in situ, Street Art , Land Art, toutes les façons de montrer l'œuvre autrement que dans le cadre muséal. Il approche également la spécificité des productions artistiques identifiées par des classifications culturelles telles que : art contemporain africain, islamique, brésilien, chinois, afro-américain dans le champ élargi de la création artistique d'aujourd'hui dans une perspective critique et contextualisée diverses problématiques liées à la mondialisation, au post-colonialisme et au multiculturalisme à travers les œuvres d'artistes et théoriciens contemporains. Artistes non Européen, rapport à leur pays, au conflits, à l'exil, à la guerre Mona Hatoum , shirin neshat ,Kara Walker ,Ernesto Neto.... Les cours se déroulent à partir de supports visuels : présentations d'images, vidéo, ... A partir de ces différents supports, une analyse de l'image, de la démarche artistique est proposée. Cette analyse est construite à partir d'informations données au cours mais également lors des interventions des étudiants.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Images / Analyse

Mode d'enseignement

Images / Analyse
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
Images / Analyse	4 crédits

Images / Analyse
Évaluation : échanges avec l'enseignant et évaluation régulière au fil des 2 quadrimestres.. Mise en place d'un carnet de bord de l'étudiant (en résonance avec l'atelier Peinture et Dessin) rendant compte des exercices effectués et des Artistes vu aux cours.

Bibliographie

Images / Analyse

Mots clés

Images / Analyse

UE 6 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Atelier	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Atelier				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Stages / Atelier

Description de l'enseignement

Stages / Atelier

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Atelier

Mode d'enseignement

Stages / Atelier
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Stages / Atelier	4 crédits
Stages / Atelier	

Bibliographie

Stages / Atelier

Mots clés

Stages / Atelier

UE 7 :	**Crédits : 4 crédits**
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Générale	Séverine Hennard

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

L'étudiant-e- sera capable de comprendre et reconnaître, à savoir plus précisément:

- Acquérir les notions générales en histoire de l'art données au cours
- Établir des liens entre : les diverses formes d'art : peinture, sculpture, musique, danse, design, photographie, architecture, cinéma, théâtre etc. ainsi que les arts et l'époque, le climat intellectuel, social et politique.
- Saisir des liens avec des formes d'art actuelles.
- Utiliser le vocabulaire afférent.
- Effectuer une recherche documentaire sur un artiste, une œuvre, un courant, une thématique ...
- Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

Programme : Principaux courants, œuvres, artistes, ayant marqué les arts et la société à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle en Europe occidentale.
Les faits (courants, styles, artistes, œuvres principales) sont présentés selon un déroulement chronologique : Renaissance européenne (et précurseurs de ce mouvement), Baroque, Rococo, Néoclassicisme, Romantisme, Réalisme, Impressionnisme ...
Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en évidence les liens de causalité avec la création artistique.

Outils de lecture: lecture d'une œuvre (notions générales de composition stylistique (formulation, explication,...), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours.

Outils de recherche documentaire: expérimentation de techniques et outils de recherches : bibliographie, documentation iconographique, dossier, ...
Organisation : Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, citations, documentaires, ...
Synthèse, liste de visuels, bibliographie, ...fournis à l'étudiant. Prise de notes indispensable.

En complément : conférences (Jeunesse et arts plastiques, rencontres avec des intervenant-e-s extérieur-e-s, ...), visites de musées, d'expositions, spectacles, voyages d'étude. Au cours de l'année académique en cours, des travaux ponctuels peuvent être demandés (recherches documentaires, analyses stylistiques, ...).

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	4 crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	
Examen écrit ou oral, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'œuvres) à l'issue de chaque quadrimestre L'examen évalue la qualité des connaissances restituées, commentées et argumentées	

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale
Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale
Histoire – Histoire des arts

UE 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	Véronique Danneels
Philosophie / Esthétique	Véronique Danneels

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q1	2h/semaine	Examen en janvier
Philosophie / Esthétique	Général	Q2	2h/semaine	examen en juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

- Eveiller l'esprit de curiosité et d'investigation
- Prise de connaissance avec le monde artistique et culturel
- Analyse du mode de fonctionnement des artistes et des institutions.
- Investigation de leur mode de collaboration

Philosophie / Esthétique

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

- Esthétique, Beauté, Sublime, Provocant, Interpelant ;
- Historique ;
- Médium, Message, Calligraphie, Typographie, Narration ;
- Image.s ;
- Ecriture.s .

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Programme L'accent est mis sur quelques événements de l'actualité artistique locale ou internationale et sur la signification ainsi que la communication et la réception de celui-ci. Recherche de liens et parallèles avec d'autres événements, de liens et parallèles avec les exercices réalisés dans les ateliers, de liens et parallèles avec l'histoire de l'art classique, moderne et contemporaine. Organisation L'enseignement est interactif. Les étudiants sont en permanence questionnés et stimulés à s'exprimer de manière objective et subjective Méthodologie : comment archiver des documents ? Comment les retrouver ? Comment les utiliser ? Visites des sites internet + réflexe à utiliser les sites des musées et lieux culturels. Organisation de quelques visites d'expositions et de rencontres avec des personnalités de la scène artistique et/ou culturelle actuelle.
Philosophie / Esthétique
Programme : - L'enseignement porte sur le rapport texte/image vu que la plupart des options allient ces deux médias. - Parcours de type chronologique avec des accents plus particuliers sur le 16e et le 20e et une ouverture aux cultures extra-occidentales.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

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

Mode d'enseignement

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

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art
Examen écrit à cahier ouvert, mais sans accès à internet
Philosophie / Esthétique
Examen écrit

Bibliographie

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

Mots clés

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

UE 9 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Littérature / Contemporaine	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale

Le cours de philosophie générale I, Antiquité, a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée, le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.
Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes antiques, de Thalès à Augustin, et de comprendre, reformuler et articuler leurs principaux systèmes, concepts et arguments,notamment au sujet de l'art: philosophie, raison, origine, mobilisme, monisme, paradoxe, atomisme, platonisme, idéalisme, monde des idées, monde sensible,logique, physique, métaphysique, éthique, substance,cause, finalité, catharsis, poétique, épicurisme, matérialisme, stoïcisme, ataraxie, christianisme, etc.

Littérature / Contemporaine

Ce cours de littérature a pour objectif la découverte, et donc la connaissance et la compréhension, de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts en Europe depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe s., au travers de ses principaux auteurs et courants.

Sémiologie / Générale

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

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme
Le cours de philosophie générale première année introduit les étudiants à la philosophie de l'Antiquité, de Thalès de Milet à Augustin d'Hippone.
Organisation
Au premier quadrimestre, on verra comment et dans quel contexte est née la pensée rationnelle, en s'intéressant aux premières avancées de philosophes présocratiques. On étudiera ensuite les développements de la philosophie en lisant et en analysant des extraits de plusieurs textes majeurs de la période classique, en particulier ceux consacrés aux arts : La République de Platon et La Poétique d'Aristote.
Au second quadrimestre, on verra ensuite comment la pensée grecque s'est diffusée dans le monde romain pendant la période hellénistique, et comment le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme ont préfiguré la modernité en instaurant des philosophies de la liberté et du doute. Enfin, on verra comment le développement du christianisme a bouleversé l'histoire de la pensée en s'opposant dans un premier temps à la philosophie avant d'essayer de concilier la tradition rationnelle avec la foi chrétienne, notamment chez saint Augustin.
La difficulté du cours est la description d'une pensée de manière complexe et nuancée sans la caricaturer ou la schématiser.

Littérature / Contemporaine

Programme :
Le cours aborde la littérature européenne de l'Antiquité, c'est-à-dire d'Homère à Suétone, de façon chronologique, à travers l'études des auteurs, genres et courants majeurs qui ont contribué de façon remarquable à l'édification de la civilisation européenne en façonnant les imaginaires collectifs et les représentations communes. Les textes sont situés dans leur contexte historique, éventuellement religieux, et matériel.

Organisation :
Le cours est consacré aux littératures antiques. Les héritages grecs et latins sont d'abord mis en lumière, d'Homère à Thucydide, et de Plaute à Suétone, à travers l'étude d'extraits représentatifs des auteurs les plus influents, couvrant l'ensemble des genres majeurs. Les traditions juives et chrétiennes sont ensuite étudiées, depuis le pentateuque jusqu'aux pères de l'Église.

Sémiologie / Générale

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

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

Littérature / Contemporaine
Sémiologie / Générale

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale
Présentiel
Littérature / Contemporaine
Présentiel
Sémiologie / Générale
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Philosophie / Générale

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

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

Littérature / Contemporaine

Examen écrit

Critères d'évaluation :

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

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue des deux quadrimestres
Critères d'évaluation : Application correcte des concepts vus cours. Clarté du propos.

Bibliographie

Philosophie / Générale

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

Littérature / Contemporaine

Jean-Claude Polet, *Parcours dans le patrimoine littéraire européen*, Louvain-la-Neuve, Deboeck, 2008. Annic Benoît-Dusausoy *et. al.*, *Lettres européennes*, Paris, CNRS Éditions, 2021. Parcours anthologique : Grèce antique : Homère, Hésiode, Esope, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane. Rome antique : Plaute, Cicéron, César, Lucrèce, Salluste, Virgile, Horace, Tite-Live, Tibulle, Ovide, Plutarque, Lucain, Tacite, Suétone, Lucien. Traditions juives et chrétiennes : Genèse, Exode, Rois, Nouveau testament, Talmud, Sefer HaZohar, Pères grecs, Pères latins.
Sémiologie / Générale
Kristeva Julia, « Sémiologie », dans Encyclopædia Universalis, 1972 ; De Saussure Ferdinand, Cours de Linguistique générale, 1916 ; Pierce Charles S., Éléments de logique, 1913 ; Barthes Roland, « Rhétorique de l'image », dans Communications, 4, 1964, p. 40-51 ; Jakobson Roman, Lévi-Strauss Claude, « "Les Chats" de Charles Baudelaire», dans L'Homme, 1962, tome 2, n°1, p. 5-21 ; Klinkenberg Jean-Marie, Précis de sémiotique générale, Paris, Le Seuil, 2000. S Sigmund Freud, L'Interprétation des rêves, 1900 ; Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu, 1938, Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, 1969.

Mots clés

Philosophie / Générale
Littérature / Contemporaine
Littérature, Genres, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Livre.
Sémiologie / Générale
Sémiologie, Signe, Connotation, Trope, Symbole.