

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2022 - 2023	
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 illustration à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;
3	Mise en œuvre, articulation et valorisation de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite de leurs études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer une réflexion et des propositions originales dans le domaine de l'illustration;
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
Illustration / Atelier	Ludovique Tollitte

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Illustration / 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

Illustration / Atelier
<p>Comment construire une image ou suite d'images au moyen d'outils de dessin diversifiés sur des supports variés</p> <p>Prendre position en tant qu'observateur du réel. Posséder les bases pour rédiger des structures narratives, leur découpage et leur montage</p> <p>Comprendre les textes proposés et produire les liens indispensables entre sens et forme. Il établira le rapport entre sujet (narratif), support et outil de travail.</p> <p>Construire ses compositions à partir de son environnement par la pratique de l'exercice quotidien du dessin</p> <p>Interroger le réel et en proposer une interprétation visuelle et textuelle.</p> <p>Articuler images et textes sans redondances dans la perspective d'apport mutuel.</p> <p>Saisir les enjeux de la lecture : l'image, le texte, la double page, une vision d'ensemble du livre et ses principes fondateurs, les messages producteurs de sens.</p>

Description de l'enseignement

Illustration / Atelier
<p>Programme</p> <p>Découverte des différents domaines de l'illustration.</p> <p>Aborder la narration sous diverses caractéristiques : la fiction : nouvelle, conte, roman, poésie...</p> <p>le documentaire : journalisme, histoire, science...</p> <p>Travaux proposés à l'ensemble des étudiants. Ils répondent à divers critères liés aux textes, scénarios, recherches graphiques et documentaires, découpages, outils de dessin, planches à réaliser, mises en page.</p> <p>Expérimentations et recherches s'entremêlent et répondent aux énoncés et problèmes proposés dans le souci de développements pratiques.</p> <p>Trouver une réponse personnelle en tant qu'illustrateur.</p> <p>Des travaux à durées variables seront réalisés durant chaque quadrimestre en vue de multiplier la diversité des expériences.</p> <p>En conclusion du deuxième quadrimestre, l'étudiant propose un projet et choisit ses outils, supports et formes pour atteindre son objectif.</p> <p>Méthodologie</p>

Découverte des outils de la création. Approche du dessin par différents exercices. Le travail est balisé par des contraintes précises et diversifiées permettant une prise de conscience des paramètres variables que chaque projet génère comprenant notamment les expressions graphiques, plastiques, rythmiques, spatiales et chromatiques. Exploration pratique des domaines étendus de l'illustrateur. Maîtrise du dessin : in situ, modèles, architectures, objets, matériaux visuels graphiques, photogrammes sur tous supports adaptés à des créations à deux ou trois dimensions, anatomie des êtres et architectures des objets.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Illustration / Atelier

Mode d'enseignement

Illustration / 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
Illustration / Atelier	20 crédits

Illustration / Atelier

Q1 : Evaluation continue

Q2 : Evaluation continue – jury artistique

Critères d'évaluation

Durant l'année l'étudiant voit sa production évaluée sous différents angles et regards.

Le professeur d'atelier est le premier évaluateur ; régularité du développement du projet étapes par étapes et des remises travaux après travaux.

Le professeur d'atelier sollicite des intervenants de l'école et fait appel à une jury composé d'intervenants extérieurs professionnels et acteurs du secteur artistique et culturel en fin de quadrimestre.

Jurys artistique :

 Aboutissement des travaux demandés.

 Dossier comportant les recherches pour leur réalisation. Clarté de la présentation et de l'accrochage du travail : visuellement et verbalement

 Manifestation d'un univers personnel.

Bibliographie

Illustration / Atelier

Mots clés

Illustration / Atelier

Illustration, image, dessin, texte, livre, scénario, récit, fiction, mise en page

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
Fiches UE ILLUSTRATION BLOC 1

UE 2 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Marie Line Debliquy

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Eveiller l'étudiant au dessin « je suis au monde et je trace » Ouvrir l'étudiant à l'observation fine du réel et à son expression dessinée, écrite Amener l'étudiant à expérimenter plusieurs choix, les analyser et réajuster</p> <p>A la fin de l'année l'étudiant devra être capable de Dessiner d'observation des lieux, des personnes, des animaux, des objets en situation choisir les matériaux, les outils, les supports à même d'exprimer la nature de ce qu'il voit décider d'un angle de vue, d'une échelle, d'un cadrage Rater, se tromper, raturer, recommencer pour avancer Trouver une discipline de dessin : devenir dessinateur aller au devant du professeur pour exprimer ses difficultés, ses doutes, ses trouvailles</p>

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Programme</p> <p>Observer L'espace (type d'espace, perspectives, lumières, etc) Les corps en mouvement (humain, animal) Les objets Les corps et les objets dans l'espace</p> <p>Choisir un angle de vue un cadrage une échelle un support un format une technique</p> <p>Exprimer une atmosphère</p>

une attitude d'un, des personnages, animaux
mettre en scène, composer, montrer

Méthodologie

A chaque cours un exercice de dessin : intérieur/extérieur, modèle dans l'espace, mise en scène spécifique

Entre chaque cours, des croquis d'observation à faire selon une contrainte imposée

Analyse critique individuelle et/ou en groupe du travail en cours

Présentation et analyse d'œuvre d'artistes anciens et/ou contemporains en lien avec les problématiques du cours

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mode d'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Dessin / Dessin et moyens d'expression	6 crédits

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Evaluation continue – jury interne à l'issue de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

Evaluation continue : lors de chaque séance, la remise des croquis est ouverte et l'ensemble des travaux est regardé collectivement. Analyse critique du travail en cours de manière individuelle et/ou en groupe

Jurys : les travaux sont évalués en jury interne en janvier et en mai

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Dessin, observation, trace

UE 3 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Modèle vivant	François Tasiaux

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Modèle vivant	Artistique	Annuel	3H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Modèle vivant
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer :</p> <p>Les deux aspects essentiels du cours, le Modèle et le Vivant. Le modèle pour l'aspect observation – proportions, équilibre, points d'appuis, volume, lumière, etc. –, le vivant pour l'aspect expression – transcendance de l'attitude, utilisation d'une technique en rapport avec les intentions picturales, spontanéité du geste, etc.-.</p> <p>L'intérêt et les qualités d'un cadrage et d'une présentation adéquate au sujet (choix du format, de la position du dessin sur le support, son orientation, etc.).</p> <p>Les notions de raccourcis, de proportions, de soutien au noir, de contraste, d'ombre de volume ou d'ombre portée ;</p> <p>l'apport de la lumière sur le volume.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <p>Se positionner correctement face au modèle, en faisant le choix du point de vue et du cadrage les plus adaptés à ses intentions ;</p> <p>Dessiner le modèle dans ses proportions et attitudes, dans le temps imparti selon les contraintes techniques imposées, en faisant preuve de remise en question, de recherche et de créativité, l'intérêt ultime étant l'apport d'une touche et d'une sensibilité personnelle.</p> <p>Gérer son temps de travail.</p> <p>Varié entre différentes techniques.</p>

Description de l'enseignement

Dessin / Modèle vivant
<p>Programme</p> <p>Approfondissement de l'étude de l'anatomie artistique, connaissance du corps humain, de sa charpente, de sa musculature, de ses proportions et de son fonctionnement dans l'espace ;</p> <p>Travail sur le sens de l'observation, l'étudiant apprend à regarder, à comprendre et à analyser (en se servant des points de repères, des espaces vides, des inclinaisons, ...);</p> <p>Développement de la mémoire visuelle, le cours de dessin est un outil qui sert à faire évoluer l'étudiant dans ses cours d'atelier ;</p>

Acquisition d'un sens de l'esquisse : décomposition du mouvement, saisie de façon rapide des différentes attitudes du modèle vivant ;

Travail sur l'équilibre d'une pose, les lignes de forces du corps et les points d'appuis ;

Travail sur le geste en vue d'acquiescer un trait vivant et spontané qui exprime de la sensibilité, un trait donnant vie à la figure dessinée d'après nature ;

Acquisition d'un sens de la composition et de la mise en page

Organisation

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

Par exemple :

dessin de l'autre main (variante : partie gauche du dessin à la main gauche, partie droite main droite)

dessin debout, bras tendu

dessin sans courbe, uniquement par des successions de lignes droites

dessin sans ligne, juste par masse ou autres systèmes (proposés par l'étudiant, échangés ensuite avec son voisin...)

dessin de mémoire après avoir observé le modèle pendant 2 minutes sans dessiner

dessin du modèle "comme si vous étiez de l'autre côté"

...

Les temps de pose varient, il est demandé à l'étudiant de "jouer le jeu" et de s'adapter. Pas question de ne traiter, par exemple, que la tête et d'abandonner le reste, il faut tenter de dessiner la globalité de la pose dans le temps imparti.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Modèle vivant

Mode d'enseignement

Dessin / Modèle vivant

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 / Modèle vivant	8 crédits

Dessin / Modèle vivant

Jury artistique d'un dossier composée d'une sélection d'œuvres de la période parmi les plus abouties à l'issue de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation

Le principal critère est l'évolution sur l'ensemble de l'année. Les points observés en particulier seront

L'organisation de la page

Le sens des proportions

La compréhension globale des poses (équilibre, appuis, plans, etc.)

La vivacité du trait, la liberté du geste

L'étudiant reçoit régulièrement un retour sur son travail. Si un souci se pose de manière récurrente (disproportion, trait haché, épaisseur de trait inadéquate, manque de contraste, etc.), celui-ci lui est signalé, exemple à l'appui, avec une solution/méthode de travail adaptée pour tenter de remédier au problème.

Bibliographie

Dessin / Modèle vivant

Mots clés

Dessin / Modèle vivant

UE 4 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Couleur / Général	David Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Couleur / Général	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Couleur / Général
Accompagner l'étudiant à l'éveil du langage de la couleur par observation, étude et analyse qualitative et quantitative ; Déclencher, provoquer un intérêt au développement d'une sensibilité particulière de l'utilisation des couleurs ; Mener l'étudiant à l'autonomie d'une utilisation pertinente de la couleur par association, combinaison et structure d'accords coloristiques ; Contribuer à la compréhension des théories et des analyses des couleurs utilisées au sein des travaux.
L'étudiant devra être capable de : Reconnaître, comprendre et décrire les couleurs par expérimentation, la recherche singulière et l'analyse des couleurs situées dans un champ théorique, socioculturel, historique, symbolique ; Acquérir un esprit analytique, critique et objectif quant à l'utilisation des couleurs au sein de leurs travaux ;

Description de l'enseignement

Couleur / Général
Programme Les cours théoriques et pratiques sont articulés de façons à acquérir de l'autonomie sur un projet, à acquérir une parfaite maîtrise et à acquérir une sensibilité particulière à l'utilisation des couleurs ; L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.
Organisation Exercices, analyse et conseils tout au long de la réalisation du travail. Théories de et sur la couleur

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Couleur / Général

Mode d'enseignement

Couleur / Général
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Couleur / Général	4 crédits

Couleur / Général
Evaluation continue et oral à l'issue de chaque quadrimestre

Critères d'évaluation
L'étudiant doit être capable de distinguer et comparer les différents points des théories et savoir décrire, identifier, associer et définir les couleurs utilisées pour son travail et des documentations apportées ;
Analyse en continu du travail.

Bibliographie

Couleur / Général

Mots clés

Couleur / Général

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Sérigraphie / Atelier	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

Sérigraphie / Atelier
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :</p> <p>L'étudiant devra avoir acquis toutes les étapes d'un processus sérigraphique, depuis la conception du travail, la fabrication des typons, le choix du support et des encres adaptées, la préparation (enduction, insolation, dépouillement) et impression des cadres de sérigraphie.</p> <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none">Concevoir un travail sérigraphiqueFabriquer différents typonsChoisir ses supports d'impressionChoisir l'encre la plus adaptée à son supportPréparer (enduire, insoler, dépouiller) ses écrans et châssis sérigraphiquesImprimer à partir des écrans ses créations et projets artistiquesRestituer le matériel (solutions de nettoyage adaptées) dans son état initial

Description de l'enseignement

Sérigraphie / Atelier
<p>Programme</p> <p>Considérer le support comme un lieu ouvert à l'expérimentation, à l'écriture graphique, au transfert photographique et à son expression personnelle. Différenciation de différentes techniques pour la réalisation de typons, insolation des cadres, préparation des encres, reproduction de teintes par mélange, impression d'aplats, dégradés et demi-tons, repérage de couleurs et impression manuelle sur différents supports. Insérer l'étudiant dans le mouvement de création contemporaine en exerçant ses perceptions visuelles et en le poussant à argumenter ses enjeux créatifs et culturels.</p> <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none">Proposer des exercices individuels avec des critères déterminés et exigeant une recherche personnelle sur un ou des thème (s) choisi(s) ;Proposer des exercices ciblés avec une mise en relation avec les recherches de son atelier principal ;

Mise en place d'exercices pratiques précis permettant une articulation entre les connaissances théoriques et les savoir-faire ;
 Préciser les objectifs à acquérir pour chaque exercice imposé ;
 Démonstrations de techniques à l'atelier ;
 Discussions avec l'étudiant à propos de sa curiosité d'appréhender une technique permettant de multiplier des images originales et d'intégrer la sérigraphie comme moyen d'expression propre ;
 Visites d'ateliers de sérigraphie de production industrielle et artistique ;
 Visite d'expositions.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Sérigraphie / Atelier

Mode d'enseignement

Sérigraphie / 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

Sérigraphie / Atelier

4 crédits

Sérigraphie / Atelier

Critères d'évaluation

Remise des travaux imprimés chaque quadrimestre accompagnés d'une farde des recherches préliminaires. Evaluations autant sur l'apprentissage technique que sur le langage plastique abordé.

Bibliographie

Sérigraphie / Atelier

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

Mots clés

Sérigraphie / Atelier

UE 6 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Littérature / Contemporaine	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Littérature / Contemporaine	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
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 XVI ^e s., au travers de ses principaux auteurs et courants.

Description de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Programme :</p> <p>Le cours aborde la littérature européenne depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire d'Homère à Shakespeare, de façon chronologique, à travers l'étude des auteurs, genres et courants majeurs qui ont contribué de façon remarquable à l'édification de la civilisation européenne en façonnant les imaginaires collectifs et les représentations communes. Les textes sont situés dans leur contexte historique, éventuellement religieux, et matériel.</p> <p>Organisation :</p> <p>Le premier quadrimestre est consacré aux littératures antiques. Les héritages grecs et latins sont d'abord mis en lumière, d'Homère à Thucydide, et de Plaute à Suétone, à 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.</p> <p>Le deuxième quadrimestre est consacré à l'étude de la littérature européenne du Moyen Âge et de la Renaissance, de la Chanson de Geste jusqu'au roman picaresque et au théâtre élisabéthain. Des extraits des textes et auteurs majeurs sont expliqués, situés, et rapportés aux grands événements et courants artistiques qui ont façonné l'histoire européenne.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Littérature / Contemporaine

Mode d'enseignement

Littérature / Contemporaine

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Littérature / Contemporaine	4 crédits

Littérature / Contemporaine

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre
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.

Bibliographie

Littérature / Contemporaine

Jean-Claude Polet, *Parcours dans le patrimoine littéraire européen*, Louvain-la-Neuve, Deboeck, 2008.
Annic Benoît-Dusauroy *et. al.*, *Lettres européennes*, Pars, 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.

Moyen Âge : Épopée, Abélard, Chrétien de Troyes, Thomas d'Aquin.
Renaissance : Dante, Pétrarque, Boccace, Chaucer, Erasme, Machiavel, L'Arioste, De Rojas, Rabelais, de Camoëns, Cervantès, Shakespeare.

Mots clés

Littérature / Contemporaine

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

UE 7 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Écriture / Texte et mise en récit	Hugues Robaye

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Écriture / Texte et mise en récit	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

Écriture / Texte et mise en récit
<p>OBJECTIFS</p> <ul style="list-style-type: none"> Développer, organiser et canaliser ses idées Structurer, traduire et donner forme à ses intentions. Savoir les transmettre en adéquation avec son projet Mener à bout sa réflexion, son parti pris qui se trouve au départ de son idée L'écriture comme outil et moyen de raconter « son » monde <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Concevoir, écrire et rédiger des récits en recherchant des informations pertinentes qui aideront l'étudiant à développer une démarche personnelle dans sa narration Se débarrasser de clichés et de stéréotypes Être capable de porter un regard critique sur son propre travail

Description de l'enseignement

Écriture / Texte et mise en récit
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Structure d'un récit (Qu'est-ce un récit ? Aspects théoriques de la structure de base de la narration et de la dramaturgie) Exercices d'écritures variés avec ou sans contraintes Réalisation de textes Lecture et analyse en classe des textes écrits <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Orientation vers la pratique sous forme d'exercices d'écriture Intervention individuelle et en classe durant la séance Lors de la lecture et analyse de leurs textes, les étudiants sont encouragés à participer et intervenir en forme d'un échange constructif Inciter l'étudiant à la réflexion, à la communication, à l'analyse, au débat

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Écriture / Texte et mise en récit

Mode d'enseignement

Écriture / Texte et mise en récit
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
Écriture / Texte et mise en récit	4 crédits
Écriture / Texte et mise en récit	
Critères d'évaluation L'évaluation est continue, par un suivi individuel. Les cotations tiennent compte de la présence active de l'étudiant et de son évolution, son esprit d'imagination et de la qualité narrative.	

Bibliographie

Écriture / Texte et mise en récit

Mots clés

Écriture / Texte et mise en récit

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
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 9 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	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
<p>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</p>
Philosophie / Esthétique
<p>A la fin de ce module, l'étudiantE devra avoir compris et pourra expliquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> Esthétique, Beauté, Sublime, Provocant, Interpellant ; 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
Philosophie / Esthétique

Mots clés

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

UE 10 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale
Le cours de philosophie générale I, Antiquité, a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée, 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.
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.

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

Sémiologie / Générale

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Philosophie / Générale

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

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

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue 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'Épictète, Sénèque, Marc-Aurèle, Épicure, Lucrèce, Plotin, Augustin d'Hippone.

Sémiologie / Générale

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

Sémiologie / Générale

Sémiologie, Signe, Connotation, Trope, Symbole.