

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2024 - 2025	
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> <p>Comprendre la méthode de travail, se l'approprier et jouer avec: synopsis, découpage textes/images et maquette</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>

Des travaux à durées variables seront réalisés durant chaque quadrimestre en vue de multiplier la diversité des expériences.

En conclusion du deuxième quadrimestre, l'étudiant propose un projet et choisit ses outils, supports et formes pour atteindre son objectif.

Méthodologie

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.

Écriture d'un synopsis, d'un scénario

Découverte du découpage textes/images

Création d'une maquette à chaque projet afin de comprendre les différents enjeux liés à la narration visuelle et textuelle

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 un 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

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	Olivier Perret

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</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>Choisir</p> <ul style="list-style-type: none"> un angle de vue un cadrage une échelle

<p>un support un format une technique</p> <p>Exprimer une atmosphère une attitude d'un, des personnages, animaux mettre en scène, composer, montrer</p> <p>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</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression
1, 2, 7

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 + évaluation en fin de chaque quadrimestres	
Critères d'évaluation	
Evaluation continue : La présence, l'investissement, la production, l'observation, les recherches et la qualité du travail sont observés à chaque cours. Analyse critique du travail en cours de manière individuelle et/ou en groupe	
Jurys : les travaux sont évalués dans leur ensemble 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	Slobodzian Stéphane

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Modèle Vivant	Artistique	annuelle	3H/semaine	Janvier et juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

aucun

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Modèle Vivant
<ul style="list-style-type: none">● L'objectif premier est de faire prendre conscience de la gestuelle idéale du dessinateur, de sorte que le dessin devienne facile● L'objectif second est de sensibiliser l'étudiant au plaisir de la composition d'une image. Le dessin de modèle vivant est un jeu de mise en page, de mise en scène, de narration et un travail pictural● Le premier enjeu est de développer un trait sensible et propre à l'étudiant● Le second enjeu est de faire une image qui se suffise à elle-même

Description de l'enseignement

Dessin / Modèle Vivant
<ul style="list-style-type: none">● Laisser libre cours à l'imaginaire de l'étudiant● Écouter l'étudiant, par ses mots, son attitude, et ses goûts musicaux● L'enseignant s'adapte aux besoins de l'étudiant, l'étudiant est au centre de l'enseignement● L'enseignant développe et met en pratique :<ul style="list-style-type: none">- la spatialité de la classe, la spatialité de la feuille et du temps imparti pour la pose du modèle- l'expérimentation de techniques différentes, craies graphites, aquarelle, bics, feutres à alcool, fusain, ciseaux, encre de chine, écoline, tablette numérique, pastels gras, pastels secs, crayons graphites, crayons de couleur- les notions de graphismes, contrastes, rythmes, règles des tiers, pleins et vides, champs/hors champs, cadrages, équilibres/déséquilibres, symétries/dynamiques- la lumière qui tombe sur le modèle et le drapé- la perte du jugement sur son propre travail- le choix du point de vue, l'étudiant se déplace entre chaque pose du modèle et choisit ce qu'il a envie de dessiner

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Modèle Vivant
Autonomie

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	6 crédits
Dessin / Modèle Vivant	
Évaluation continue	

Bibliographie

Dessin / Modèle Vivant
- David Hockney, Savoirs secrets, les techniques perdues des Maîtres anciens, aux éditions du Seuil, 2001 - Georg Groddeck, Le livre du ça, aux éditions Gallimard, 1973 - Christophe Blain, Isaac le pirate, aux éditions Dargaud 1999

Mots clés

Dessin / Modèle Vivant
Morphologie, Jean-François Debord

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
<p>Accompagner l'étudiant à l'éveil du langage de la couleur par observation, étude et analyse qualitative et quantitative ;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
<p>Programme</p> <p>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 ;</p> <p>L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.</p> <p>Organisation</p> <p>Exercices, analyse et conseils tout au long de la réalisation du travail.</p> <p>Théories de et sur la couleur</p>

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

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

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.

L'étudiant devra être capable de :

- Concevoir un travail sérigraphique

- Fabriquer différents typons

- Choisir ses supports d'impression

- Choisir l'encre la plus adaptée à son support

- Préparer (enduire, insoler, dépouiller) ses écrans et châssis sérigraphiques

- Imprimer à partir des écrans ses créations et

projets artistiques

- Restituer le matériel (solutions de nettoyage adaptées) dans son état initial

Description de l'enseignement

Sérigraphie / Atelier

Programme

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.

Organisation

- 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
<p>Le cours de littérature a pour objectif la découverte, et donc la connaissance et la compréhension, de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts en Europe depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe s., au travers de ses principaux auteurs et courants. Ces références donnent accès à la lecture et à l'interprétation de la littérature contemporaine.</p> <p>Connaissance de l'histoire de la littérature, compétences d'analyse culturelle : intertextualité, motifs, thèmes et courants de la littérature européenne en diachronie et en synchronie.</p>

Description de l'enseignement

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

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Littérature / Contemporaine

1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Littérature / Contemporaine

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Littérature / Contemporaine	4 crédits

Littérature / Contemporaine

Examen écrit à l'issue de chaque quadrimestre (2 crédits par examen)

Critères d'évaluation :

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

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

Bibliographie

Littérature / Contemporaine

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

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

Parcours anthologique :

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

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

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

Moyen Âge : Chanson de Roland, Chrétien de Troyes.

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

Mots clés

Littérature / Contemporaine

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

UE 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

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

Description de l'enseignement

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

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

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

2-5-7

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	4 crédits

Histoire et actualité des arts / Générale

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

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

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale

Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale

Histoire – Histoire des arts

UE 9	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Le cours d'actualités culturelles a pour objectifs de présenter des démarches artistiques en regard de contextes sociaux, culturels et politiques, et d'éveiller l'esprit de curiosité et d'investigation de la part de l'étudiant.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable d'analyser différentes démarches artistiques en lien avec son contexte de production (collaboration, médiation) et d'exposition (réception). L'étudiant devra pouvoir porter une analyse critique sur certaines pratiques artistiques et actualités culturelles étudiées en cours.

Philosophie / Esthétique

Le cours de philosophie/esthétique a pour objectif de présenter des démarches artistiques en lien avec la philosophie de l'art, la théorie de l'art et la sociologie de l'art.

Au terme du cours, l'étudiant sera capable de rendre compte et de porter un regard critique sur la question des catégories culturelles et artistiques, des paradigmes artistiques et des différentes formes d'art.

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

Le cours d'actualités culturelles développe une analyse de démarches artistiques engagées (écologie, genre, féminisme, décolonialisme, ethnicité, capitalisme, guerres, robotique,...) en regard de son contexte social, culturel et politique et, le cas échéant, en regard de l'histoire de l'art classique, moderne et contemporaine.

L'accent est mis sur différentes pratiques liées à l'actualité artistique et sur la signification ainsi que la communication et la réception de celle-ci.

Dans la mesure du possible, des liens et parallèles seront proposés avec des actualités culturelles et artistiques locales, régionales et internationales.

Organisation

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

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

Philosophie / Esthétique

Programme :

Le cours de philosophie/esthétique introduit l'étudiant aux concepts de philosophie de l'art, théories de l'art et sociologie de l'art. Le cours étudie différents paradigmes artistiques en décrivant les enjeux et les contours. L'enseignement propose une analyse critique des catégories culturelles et artistiques (art classique, art moderne, art contemporain, art actuel, art naïf, art brut et ses dérivés, arts traditionnels,...) ainsi que leurs différents processus et dispositifs de production, de circulation, de diffusion, de médiation, de réception ou encore de conservation des oeuvres d'art.

Dans la mesure du possible, des liens et parallèles seront proposés avec des actualités culturelles et artistiques locales, régionales et internationales.

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5,7

Philosophie / Esthétique

5,7

Mode d'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Présentiel

Philosophie / Esthétique

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
--	------------------------

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
--	-----------

Philosophie / Esthétique	2 crédits
---------------------------------	-----------

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.

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

Philosophie / Esthétique

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet). Les modalités d'évaluation seront annoncées aux étudiants 6 semaines avant l'évaluation.

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

Bibliographie

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

(liste non exhaustive) : Nathalie Heinich, *La Sociologie de l'art* ; Paul Ardenne, *Un art contextuel* ; Paul Ardenne, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*.

Philosophie / Esthétique

(liste non exhaustive) : Atelier philosophique, *Esthétique et philosophie de l'art Repères historiques et thématiques*, Nathalie Heinich, *Le paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique* ; Anne Cauquelin, *Les Théories de l'art* ; Carine Fol, *De l'art des fous à l'art sans marges*.

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Histoire culturelle, sociale et politique, Histoire de l'art, Sociologie de l'art, Art relationnel et art contextuel, Culture artistique, Réception, médiation et production et marché de l'art.

Philosophie / Esthétique

Philosophie de l'art, Esthétique, Théorie de l'art, Anthropologie de l'art, Sociologie de l'art, Paradigmes artistiques, Catégories culturelles et artistiques, Expositions et scénographie.

UE 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 (antique), le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.

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

Sémiologie / Générale

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

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme :

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

Organisation :

Au premier quadrimestre, on verra comment et dans quel contexte est née la pensée rationnelle, en s'intéressant aux premières avancées de philosophes présocratiques. On

étudiera ensuite les développements de la philosophie en lisant et en analysant des extraits de plusieurs textes majeurs de la période classique, en particulier ceux consacrés aux arts : *La République* de Platon et *La Poétique* d'Aristote.

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

Sémiologie / Générale

Programme :

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

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Philosophie / Générale

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

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

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

Sémiologie / Générale

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

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

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

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

Bibliographie

Philosophie / Générale

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

Sémiologie / Générale

Kristeva Julia, « Sémiologie », dans *Encyclopædia Universalis*, 1972 ; De Saussure Ferdinand, *Cours de Linguistique générale*, 1916 ; Pierce Charles S., *Éléments de logique*, 1913 ; Barthes Roland, « Rhétorique de l'image », dans *Communications*, 4, 1964, p. 40-51 ; Jakobson Roman, Lévi-Strauss Claude, « "Les Chats" de Charles Baudelaire », dans

L'Homme, 1962, tome 2, n°1, p. 5-21 ; Klinkenberg Jean-Marie, *Précis de sémiotique générale*, Paris, Le Seuil, 2000.

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

Mots clés

Philosophie / Générale

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

Sémiologie / Générale

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