

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2025 - 2026	
Cycle BACHELIER	BLOC 2
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 11 :	Crédits : 18 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Illustration / Atelier	Ludovique Tollitte
Images / Analyse	Renaud Dillies

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Illustration / Atelier	Artistique	Annuel	10H/semaine	Janvier - juin
Images / Analyse	Artistique	Annuel		

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requis

UE 1

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

--

Objectifs de l'enseignement

Illustration / Atelier

Observer et analyser le présent

- ☐ Le visuel occupe l'attention de l'étudiant au premier plan. Choisir des textes et les relier aux outils, aux supports, matières et formes
- ☐ Structurer les projets étapes après étapes: écriture, découpage textes/images, maquette
- ☐ Nourrir ses travaux par des choix délibérés et personnel de ses sources documentaires
- ☐ Coexistence images et textes dans des rapports d'enrichissement mutuel
- ☐ Définir le rythme temporel d'une narration illustrée
- ☐ Aborder la matérialité dans les séries d'images que constituent une narration graphique: couleurs, collages, supports, formats...
- ☐ Approcher la variété du travail de l'illustrateur quand à ses tenants et aboutissants face à des domaines et des supports différents
- ☐ Optimiser les mises en pages
- ☐ Relier texte et image dans leur différentes valeurs; l'apparent, le sous-jacent, le fond et la forme.
- ☐ Choisir des supports, formats, méthodes de reliure et d'impression

Images / Analyse

Amener l'étudiant à poser une réflexion quant aux rapports tantôt sur l'image, tantôt sur le texte mais aussi, et surtout lorsque c'est le cas, de la relation entre les deux. À savoir que comme le texte, l'image a elle aussi un vocabulaire et une grammaire qui lui est propre. Comment déchiffrer, décoder l'image ainsi donc aussi de son rapport au texte pour mieux en saisir le sens, parfois polysémique parfois contradictoire, mais toujours dans l'idée de mieux se servir de la relation image et texte comme un outil toujours plus aiguisé. Amener l'étudiant à peaufiner davantage ces réflexions afin qu'il puisse s'exprimer au mieux à l'aide de ses outils pour une expression plus ciselée.

Description de l'enseignement

Illustration / Atelier

Programme

- ☐ Choix de domaines narratifs à illustrer.
- ☐ Se situer davantage dans les champs de l'illustrateur comme conteur, poète, journaliste, documentariste.
- ☐ Travaux proposés à l'ensemble des étudiants : critères liés textuels, scénaristiques, recherches graphiques et documentaires, découpages, planches à réaliser, mises en page
- ☐ Développement de l'esquisse à la reproduction sur divers supports où l'étudiant apporte et développe un projet sur l'idée du livre comme une réponse personnelle
- ☐ Des travaux à durées variables seront réalisés durant chaque quadrimestre en vue de multiplier la diversité des expériences
- ☐ A la fin du deuxième quadrimestre, l'étudiant propose un sujet, définit le format, précise les formes et projette l'objet final du travail pour atteindre son objectif.

Méthodologie

- ☐ Choix des outils en concordance avec le sens profond de chaque projet
- ☐ Développement des facultés du dessinateur
- ☐ Les contraintes sont définies et empruntées par l'intégrité que chaque projet comporte et deviennent un choix artistique
- ☐ Étendre le champ des possibilités qui s'offrent à l'illustrateur
- ☐ Le dessin s'articule sur du tangible en passant par l'observation du monde réel à quoi l'étudiant relie son projet et qu'il considère comme recherche primordiale.
- ☐

Illustration / Images Analyse

Les cours se donnent essentiellement à l'atelier lors des corrections ce faisant soit au cas par cas soit en collectif, sont abordés notamment les rapports textes et images en invitant l'étudiant à une réflexion en développant le plus possible son esprit analytique . Ces réflexions sont à la fois portées sur ses propres travaux mais aussi sur ceux d'autrui et de façon plus générale encore sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement de l'image de ce qui fait le quotidien d'aujourd'hui. Pousser l'étudiant à acquérir et de manière continue un œil analytique et critique toujours en éveil.

☐

☐

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Illustration / Atelier

Images / Analyse

Mode d'enseignement

Illustration / Atelier

Présentiel

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
Illustration / Atelier	16 crédits
Images / Analyse	2 crédits

Illustration / Atelier

Q1 : évaluation continue.
Q2 : Evaluation continue – jury artistique

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. Au terme des quadrimestres, 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.

Jurys artistiques :
Aboutissement des travaux demandés.
Dossier comportant les recherches pour leur réalisation.
Clarté de la présentation et de l'accrochage du travail : visuellement et verbalement.
Précision d'un univers personnel

Images / Analyse

Bibliographie

Illustration / Atelier

Images / Analyse

Mots clés

Illustration / Atelier

Illustration, image, dessin, texte, mise en page, livre, scénario, récit, fiction, narration, arts, théâtre, cinéma, liens, ouverture...

Images / Analyse

UE 12 :	Crédits : 3 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	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 2

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<ul style="list-style-type: none"> ☐ 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, réajuster <p>A la fin de cette année, l'étudiant devra être capable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ 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...

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Observer ☐ L'espace (type d'espace, perspectives, lumières..) ☐ Les corps en mouvements (humain, animal) ☐ Les objets ☐ Les corps et les objets dans l'espace ☐ Choisir <ul style="list-style-type: none"> ☐ Un angle de vue ☐ Un cadrage ☐ Une échelle

- ☐ Un support
- ☐ Un format
- ☐ Une technique
- ☐ Exprimer
  - ☐ Une atmosphère
  - ☐ 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 du travail en cours individuel et/ou en groupe.
- ☐ Présentation et analyse d'œuvres 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

1, 2, 5, 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	3 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

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2023 - 2024	
Cycle BACHELIER	BLOC 2
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Expérimentation et mise en oeuvre d'une pratique artistique singulière située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.
2	Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en publicité 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 la publicité;
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 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 13 : Dessin de Modèle Vivant	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Publicité / Dessin de Modèle Vivant	Tasiaux François

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Évaluation
Dessin de Modèle Vivant	Artistique	Annuel	2h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 3

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Objectifs de l'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

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

- Les deux aspects essentiels du cours, le Modèle et le Vivant. Le modèle pour l'aspect **observation (le fond)** – proportions, équilibre, points d'appuis, volume, lumière, etc. –, le vivant pour l'aspect **expression (la forme)** – transcendance de l'attitude, utilisation d'une technique en rapport avec les intentions picturales, spontanéité du geste, etc.-.
- 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.).
- Les notions de raccourcis, de proportions, de soutien au noir, de contraste, d'ombre de volume ou d'ombre portée

L'étudiant devra être capable de :

- Se positionner correctement face au modèle, en faisant le choix du point de vue et du cadrage les plus adaptés à ses intentions.
- 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.

Description de l'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

Le cours de Modèle implique la présence, en classe, d'un modèle (masculin ou féminin selon disponibilité) posant nu. Le modèle pose sur un espace réservé, les étudiants le dessinent suivant les consignes.

Programme (contenu détaillé) :

- Approfondissement de l'étude de l'anatomie artistique, connaissance du corps humain, de sa charpente, de sa musculature, de ses propositions et de son fonctionnement dans l'espace.
- 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, ...).
- Développement de la mémoire visuelle, le cours de dessin est un outil qui sert à faire évoluer l'étudiant dans ses cours d'atelier.
- 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'acquérir 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 (déroulement) :

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, échangé 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 de Modèle Vivant

- Sens de l'observation analytique et « artistique »
- Capacité de composition et mise en page d'un dessin par page ou de plusieurs dessins organisés en une planche
- Compréhension de base de l'anatomie humaine et de ses grands mécanismes (centre de gravité et équilibre, répartition du poids de corps, écrasement des tissus mous, amplitude articulaire,...)
- Développement d'un geste de dessin sûr et énergique
- Acquisition d'un dessin vivant, c'est-à-dire qui transcende la réalité du modèle

Mode d'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

Présentiel. Tous les dessins seront effectués en classe, avec pour base les modèles fournis par l'école.

Modalités d'évaluation et critères

	Pondération en crédits
Dessin de Modèle Vivant	4 crédits
Critères d'évaluation : Le principal critère est l'évolution sur l'ensemble de l'année. Les points observés en particulier seront <ul style="list-style-type: none"> - 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.	
La présence au cours, l'investissement de l'étudiant ainsi que ses prises de risques et initiatives entrent également en ligne de compte.	
L'évaluation se fait sur dossier comprenant l'ensemble des œuvres de la période, et ce en janvier et juin.	

Bibliographie

Dessin de Modèle Vivant

Divers ouvrages de dessin ou d'anatomie sont disponibles en prêt à la bibliothèque

Mots clés

Dessin de Modèle Vivant

UE 14 :	Crédits : 3 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	1,5H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 4

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 ; ☐ Mettre en oeuvre une parfaite cohésion entre le projet et la gamme de couleurs.

Description de l'enseignement

Couleur / Général
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Les cours théoriques et pratiques sont articulés de façon 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. <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ 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	3 crédits

Couleur / Général

3 crédits

Couleur / Général

Evaluation continue et oral en fin 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 15 :	Crédits : 3 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nicolas Clément

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	1,5H/semaine	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

Objectifs de l'enseignement :

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

- Acquérir le vocabulaire et les connaissances techniques concernant le fonctionnement et le réglage des appareils photos reflex numériques ;
- Contextualiser la photographie numérique dans l'histoire de la photographie (de la camera obscura à l'appareil photographique numérique) ;
- Cadrer, mettre au point et composer des premières images correctement exposées.
- Prendre conscience de la construction d'une image.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

- Les origines de la photographie, de la « camera obscura » à la photographie numérique. Présentation d'exposés avec supports visuels retraçant les origines de l'histoire de la photographie.
-
- Introduction théorique et exercices pratiques en chambre noire pour mieux appréhender les spécificités du médium (sténopés, photogrammes).
-
- Le réflex numérique et les différentes étapes de la prise de vue (le cadrage, les focales, la mise au point, le diaphragme et la profondeur de champs, les vitesses d'obturation et la mesure de la lumière).
-
- Le capteur numérique et ses spécificités (sa structure, son fonctionnement, les différents types de capteurs, balance des blancs, sensibilité, notion de bruit, lecture d'un histogramme).
-

- Présentation des formats et des fichiers générés par les appareils photographiques. (Résolution d'image, présentation des fichiers Raw, Jpeg, Tiff, etc.).
- Introduction aux logiciels informatiques de postproduction d'une image photographique.
- Importation des images et notion de stockage sur support informatique, présentation des supports de sauvegarde.
- Introduction au studio et aux techniques de reproduction de dessin en 2D.

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.

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	3 crédits

Photographie / Recherches photographiques

Remises continues durant l'année

Critères d'évaluation :

- Maîtrise de la pratique technique photographique.
- Sens du cadrage et de la composition.
- Créativité et originalité des recherches.
- Soins dans la présentation.
- Respect des délais et des consignes de travail.

Bibliographie

Photographie / Recherches photographiques

Une classe virtuelle (Classroom) a été créée pour les étudiants afin qu'ils puissent recevoir les intitulés des exercices pratiques à réaliser et des supports de cours.

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques

Initiation photo 1 et 2

UE :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activité d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages Atelier	Responsable du stage

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	durée	Evaluation
Stage / Atelier	Artistique	Q2	2 semaines	Q2

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Pas de pré-requis

Objectifs de l'enseignement

<p>Stage Atelier</p> <p>1. Favoriser l'interdisciplinarité</p> <p>L'un des objectifs principaux de ces stages est d'encourager une collaboration entre les différents ateliers. Les étudiants doivent être amenés à :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Travailler en équipe avec des étudiants d'autres options pour échanger des idées, des méthodes et des techniques. ● Acquérir une ouverture à d'autres disciplines et voir comment elles peuvent enrichir leur propre pratique artistique. <p>2. Prendre part à une démarche créative complète</p> <p>Le stage doit permettre aux étudiant·e·s de vivre l'intégralité d'un processus créatif, depuis la conception jusqu'à la réalisation finale du projet. Ils doivent être capables de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Réfléchir à l'idée artistique proposée et à son développement. ● Appliquer les techniques, (apprendre à) utiliser les matériaux et les outils adaptés au projet. ● Gérer le temps et les ressources nécessaires à la production de leurs créations personnelles ou collectives. ● Organiser leur travail en fonction des contraintes de la présentation de fin de stage.
---

3. Stimuler l'auto-évaluation et la critique constructive

Le processus créatif comprend également une phase de réflexion critique. Les étudiants doivent :

- Analyser leur propre travail et le documenter à travers la tenue d'un carnet de recherche.
- Recevoir et donner des retours constructifs.

Description de l'enseignement

Stage Atelier

Concept et organisation

- Les stages sont initiés par **l'ensemble des enseignants**.
- Chaque stage dure **deux semaines**. Il peut se dérouler **au sein de l'établissement ou en dehors**, selon la proposition faite par l'enseignant référent.

Ces stages offrent aux étudiants une **expérience hors atelier**, leur permettant de :

- Explorer des disciplines artistiques et théoriques variées.
- Développer des compétences en collaboration.
- Expérimenter de nouvelles pratiques dans des contextes divers.
- Enrichir leur approche personnelle et professionnelle du monde de l'Art.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stage Atelier

Au terme de la période de stage, l'étudiant-e aura démontré sa capacité/sa volonté:

- à travailler en équipe;
- à s'impliquer dans une démarche créative complète, (développement du concept, acquisitions techniques, gestion du temps, etc.);
- à construire une pensée critique sur sa pratique artistique et à la documenter.

Mode d'enseignement

Stage Atelier

Enseignement en présentiel - Expérimentation de techniques nouvelles.

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
Stage / Atelier	4 ECTS
<ul style="list-style-type: none"> - La présence active de l'étudiant·e durant les 15 jours de stages. Pour que son stage soit validé, l'étudiant·e aura participé avec assiduité à l'ensemble du stage. - L'évaluation du travail artistique incluant le travail de recherche (cfr. fiches descriptives/objectifs de chaque stage).	

Bibliographie

Stage / Atelier

Mots clés

Stage / Atelier

Exploration - Rencontres - Entrelacs - Décloisonnement - Laboratoire - Workshop

UE 17 :	Crédits : 3 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Reproduction	Anais Callens

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Reproduction	Technique	annuel	1,5h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction
A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) : toutes les bases fondamentales qui permettent la compréhension technique de leur domaine (la chaîne graphique).
L'étudiant devra être capable de : trouver des solutions techniques et technologiques qui l'aideront à conduire son projet créatif à terme. Il maîtrisera également les termes technologiques du monde de la chaîne graphique.

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

Programme

- Introduction
- Approche de l'ordinateur
- Les images et la couleur : images vectorielles, bitmap, la résolution, la colorimétrie, les notions de couleur, les formats d'enregistrement
- Les polices de caractère : Histoire, la classification de Vox, les règles de lecture et typographiques
- La mise en page : règles de mise en page, répartition des blancs/des textes/des illustrations

Organisation

Il s'agira donc, par toute une série de démonstrations, d'exemples, de travaux personnels, de découvrir, de se perfectionner et d'appréhender le monde de la reproduction. Les travaux le poussent à la gestion intelligente de l'outil afin qu'il puisse mener également son travail d'atelier à terme et de le professionnaliser.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Reproduction

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

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
Techniques et technologies / Reproduction	3 crédits
Techniques et technologies / Reproduction	
Examen écrit en Q2 Evaluation formative, exercices côtés en cours d'année	

Bibliographie

Techniques et technologies / Reproduction

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

Mots clés

Techniques et technologies / Reproduction

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

UE 18:	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Générale	Robin Legge

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

UE 8

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer les notions générales en histoire de l'art selon le programme présenté au cours.
L'étudiant devra être capable de : <ul style="list-style-type: none"> ● Identifier, décrire, analyser et comparer les productions artistiques ; ● Utiliser les outils mis en place à l'entame des études avec pertinence (grille d'analyse, manipulation de la documentation, ...). En développer le sens ; ● Utiliser le vocabulaire afférent ; ● Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
Programme : Le cours d'histoire de l'art présente la création artistique de la période classique et de la période moderne (en fonction des bases reçues lors du Cycle Bachelier). Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en relation les liens de causalité. Selon les années, ce contenu peut varier.
Organisation <ul style="list-style-type: none"> ● Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, témoignages, documentaires, ... ● Lecture d'oeuvres (notions générales de composition stylistique), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours ; ● Liste de visuels et bibliographie, ...fournis à l'étudiant ; ● Prise de notes et recherches personnelles documentaires de la part de l'étudiant sont indispensables à la consolidation du savoir apporté en cours.

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

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 en fin d'année, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'oeuvres).

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

L'évaluation prend en compte la qualité des connaissances restituées, commentées et argumentées. L'étudiant doit pouvoir reconnaître les mouvements, les oeuvres clés, les « signatures », les contextualiser, et les décrire (analyse d'image).

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale

(liste non exhaustive) : Paul Ardenne, *Art le présent: La création plasticienne au tournant du XXIe siècle* ; Edward Lucie-Smith, *Les arts au XXe siècle* ; Edward Lucie-Smith, *Art Tomorrow : regard sur les artistes du futur*.

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale

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

UE 19 :	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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 9

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

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

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

Philosophie / Esthétique

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

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

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

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

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

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

Organisation

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

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

Philosophie / Esthétique

Programme :

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

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

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5, 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 20 :	Crédits : 2 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	1H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 6

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Le cours de littérature contemporaine a pour objectif la découverte de la place et du rôle de la littérature dans l'histoire des arts aux XIXe et XXe siècles au travers de ses principaux auteurs et courants.</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 française des XIXe et XXe siècles au travers de l'étude des principaux auteurs et courants, situés dans leur contexte historique et matériel.</p> <p>Organisation :</p> <p>On étudiera les principaux auteurs et courants en se focalisant sur des années littéraires marquantes : 1830, 1857, 1886, 1913, 1942.</p>

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
----

2 crédits

Littérature / Contemporaine

Examen écrit à l'issue du Q2

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

Yves Stalloni, *Écoles et courants littéraires*, Paris, Armand Colin, 2015.

Jean-Yves Tadié (dir.), *Histoire de la littérature française (I & II)*, Paris, Gallimard, 2007.

Mots clés

Littérature / Contemporaine

Littérature, Classicisme, Romantisme, Réalisme, Symbolisme, Avant-Garde.
--

UE 21 :	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Image	Stéphanie Delneste

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Philosophie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Juin
Sémiologie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Janvier - juin
Sémiologie / Image	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 10

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

Philosophie / Générale
<p>Le cours de philosophie générale II – Modernité a pour objectifs la connaissance de l'histoire de la pensée (moderne), le développement de la réflexion et la formation de l'esprit critique, en particulier quant aux pratiques artistiques.</p> <p>Au terme du cours, l'étudiant sera capable de situer les principaux philosophes modernes, de Machiavel à Nietzsche et de comprendre, reformuler, et articuler les principaux systèmes, concepts et arguments élaborés par la philosophie occidentale moderne : modernité, humanisme, relativisme, empirisme, rationalisme, innéisme, scepticisme, liberté, contrat social, souveraineté, Lumières, État de Nature, point de vue transcendantal, dialectique, déterminisme, matérialisme historique, transmutation des valeurs, etc.</p> <p>L'étudiant devra également pouvoir mobiliser ces idées dans un débat ou un commentaire et les synthétiser ou les comparer.</p>
Sémiologie / Générale

Le cours de sémiologie générale II — Mythologie a pour objectif de former à la pratique de l'analyse sémiologique/sémiotique des produits culturels, et en particulier des mythes. Il s'agit aussi d'apprendre à se servir des mythes comme outil d'analyse et de production artistique.

Sémiologie / Image

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

- ☐ Le concept de signe et sa rentabilité pour l'analyse de l'image ;
- ☐ Le concept de communication et son application au domaine de l'image ;
- ☐ La distinction entre linguistique, iconique et plastique, comme entre énonciation et iconisation.

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Maîtriser les principales théories sémiologiques sur l'image, mais aussi les études linguistiques sur le texte et les recherches portant sur les relations texte- image.
- ☐ Développer une attitude critique à l'égard de ses propres productions, comme des productions de la création médiatique contemporaine (XIXe, XXe et XXIe siècles).

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme : Étude de la réhabilitation théorique des mythes de Nietzsche à Éliade.

Analyse de mythes majeurs, de l'Antiquité à nos jours.

Organisation :

Premier quadrimestre : Les mythes, dès la période classique, ont été considérés comme les fables douteuses d'un temps plus crédule, les traces d'un lointain passé à valeur essentiellement culturelle. Depuis Nietzsche, cependant, les sciences humaines ont appris à se servir des mythes pour analyser les productions culturelles et les œuvres d'art. Dans la première partie du cours, nous découvrirons les propositions théoriques et pratiques développées en ce sens par plusieurs intellectuels majeurs de l'époque contemporaine : Friedrich Nietzsche, dans *Naissance de la tragédie* ; Sigmund Freud, dans *Totem et Tabou*, et à propos du complexe d'Œdipe ; Carl-Gustav Jung, dans la définition du processus d'individuation ; Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale et enfin Mircea Eliade, quant à l'histoire du fait religieux.

Deuxième quadrimestre : Dans la deuxième partie du cours, nous verrons comment appliquer ces propositions à différents types de mythes : mythes premiers européens (Œdipe, Thésée, Moïse, Wotan) ; mythes premiers universels (Trickster) ; mythes modernes et mythes littéraires, de Perceval à Luke Skywalker..

Sémiologie / Générale

Programme : Étude de la réhabilitation théorique des mythes de Nietzsche à Mircea Eliade.

Analyse de mythes majeurs, de l'Antiquité à nos jours.

Organisation :

Premier quadrimestre : Les mythes, dès la période classique, ont été considérés comme les fables douteuses d'un temps plus crédule, les traces d'un lointain passé à valeur essentiellement culturelle. Depuis Nietzsche, cependant, les sciences humaines ont appris à se servir des mythes pour analyser les productions culturelles et les œuvres d'art. Dans la première partie du cours, nous découvrirons les propositions théoriques et pratiques développées en ce sens par plusieurs intellectuels majeurs de l'époque contemporaine : Friedrich Nietzsche, dans Naissance de la tragédie ; Sigmund Freud, dans Totem et Tabou, et à propos du complexe d'Œdipe ; Carl-Gustav Jung, dans la définition du processus d'individuation ; Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale et enfin Mircea Eliade, quant à l'histoire du fait religieux.

Deuxième quadrimestre : Dans la deuxième partie du cours, nous verrons comment appliquer ces propositions à différents types de mythes : mythes premiers européens (Œdipe, Thésée, Moïse, Wotan) ; mythes premiers universels (Trickster) ; mythes modernes et mythes littéraires, de Perceval à Luke Skywalker.

Sémiologie / Image

Programme

Le cours distingue trois parties :

- ☐ Eléments de linguistique ;
- ☐ Sémiologies de l'image ;
- ☐ Étude des interférences entre texte et image.

Organisation

Pour chacune des trois parties du cours, des exposés théoriques sont programmés, accompagnés d'exercices sur des productions iconiques, linguistiques ou mixtes (publicité, bande dessinée, album pour enfants, roman illustré, etc.), afin de mettre la théorie à l'épreuve de l'analyse pratique.

Un plan du cours est distribué aux étudiants en début d'année. La lecture d'un ouvrage théorique est imposée aux étudiants, dans le but de prolonger une des perspectives de recherche les plus stimulantes pour satisfaire aux objectifs du cours.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Image

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Générale

Présentiel
Sémiologie / Image
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
Sémiologie / Image	4 crédits

Philosophie / Générale

Examen écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Connaissance et compréhension de la matière du cours. Clarté du propos.

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

Sémiologie / Générale

Examen écrit à l'issue du Q1 et travail écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Q1 : Connaissance et compréhension de la théorie. Q2 : Application correcte de la théorie. Originalité de l'interprétation. Qualité de la présentation.

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

Sémiologie / Image

Examen écrit partiel à l'issue du Q1 et examen écrit à l'issue du Q2.

Critères d'évaluation :

Q1 : Connaissance et compréhension de la théorie. Application correcte de la théorie sur des productions mixtes.

Q2 : Connaissance et compréhension de la théorie. Application correcte de la théorie sur des productions mixtes.

L'évaluation en pratique :

- Q1 : une évaluation écrite partielle. Cette évaluation conditionne l'inscription à l'évaluation du Q2. Autrement dit, une absence non justifiée lors de l'examen de janvier implique nécessairement une passation de la totalité de l'examen en août . Toute note de présence équivaut à un 0/20.
- Q2 : une évaluation écrite. La note globale de juin est constituée de la moyenne des résultats du Q1 et du Q2.
- Q3 : évaluation écrite. L'étudiant présente Q1 + Q2.

Bibliographie

Philosophie / Générale

Portefeuille de lecture (liste non exhaustive): Machiavel, *Le Prince* ; Montaigne, *Essais* ; Bacon, *Nouvel Organon* ; Hobbes, *Léviathan* ; Descartes, *Discours de la méthode* ; Pascal, *Pensées* ; Spinoza, *Éthique* ; Locke, *Traité du gouvernement civil* ; Voltaire, *Traité sur la tolérance* ; Diderot, *Supplément au voyage de Bougainville* ; Rousseau, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* ; Kant, *Critique de la raison pure* ; Nietzsche, *Crépuscule des idoles*.

Sémiologie / Générale

Friedrich Nietzsche, *Naissance de la Tragédie*, 1872.

Sigmund Freud, *Totem et tabou*, 1913.

Carl-Gustav Jung, *Métamorphoses de l'âme et ses symboles*, 1912 ; *Dialectique du moi et de l'inconscient*, 1933.

Claude Lévi-Strauss, «The Structural Study of Myth», dans « Myth, a Symposium», *Journal of American Folklore*, vol. 78, n° 270, oct.-déc. 1955, p. 428-444.

Mircéa Eliade, *Le sacré et le profane*, 1957 ; *La nostalgie des origines*, 1969.

Carl-Gustav Jung, Charles Kerényi et Paul Paul, *Le Fripon divin*, 1958.

Carl-Gustav Jung, Charles Kerényi, *Introduction à l'essence de la mythologie. L'enfant divin, la jeune fille divine*, 1941.

Sémiologie / Image

Dominique MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, Armand Colin, 2007 (2e édit.), 213 p., coll. « Lettres Sup ».

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Modernité, Scepticisme, Empirisme, Rationalisme, Relativisme.

Sémiologie / Générale

Sémiologie, Mythe, Archétype, Récit, Sacré.

Sémiologie / Image

Sémiologie, linguistique, pragmatique, image, texte

UE 22 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Cinéma	Valérie Berteau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Histoire et actualité des arts / Cinéma	Général	Annuel	2H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Objectifs

- Découverte de la grammaire cinématographique et de son évolution à travers l'histoire
- Connaissance des bases de la narration et des outils scénaristiques

L'objectif est l'acquisition par l'étudiant(e) d'un cadre de référence historique des œuvres cinématographiques. Il s'agit de tisser des liens, d'entrecroiser images et histoires.

Permettre à l'étudiant(e) de développer sa propre grille de compréhension du langage cinématographique et de sa syntaxe.

Le but de ce cours est d'apporter les fondements de l'histoire du cinéma, depuis sa création jusqu'aux formes contemporaines. Comprendre ses contextes historiques, artistiques et sociaux, son influence sur la société et les arts, et vice-versa.

Processus de découverte et d'analyse afin de nourrir une réflexion personnelle : apprendre à décrypter, analyser, ressentir et construire son regard sur le monde passé et actuel.

Permettre aux étudiants de toutes les sections concernées de s'exercer à l'analyse du film, de comprendre les mécanismes cinématographiques, les codes, ses modes d'expression propre, et d'aborder les contextes historiques, politiques, économiques et artistiques qui ont vu l'évolution de cet art. Comment les disciplines se sont-elles influencées mutuellement ? Essayer de décrypter les codes, le rôle, la création, et la diffusion d'images dans le monde contemporain.

Eveiller une curiosité pour des œuvres, des courants, des styles différents.

Cette réflexion, ce questionnement doit servir de « gymnastique » facilitant l'acquisition des capacités de création et d'analyse nécessaires dans les différents domaines auxquels les étudiants ont choisi de s'engager.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Le cours aborde de manière chronologique l'histoire des arts relevant des domaines du cinéma (toutes formes confondues) de sa création à aujourd'hui, en suivant la piste de la

recherche de la modernité et de l'avant-garde et en soulignant les liens avec l'Histoire de l'art.

Le cours s'attarde sur des courants majeurs de l'histoire du cinéma, dont certains méconnus. Les auteurs et leurs œuvres sont replacés dans leur contexte artistique et socio-historique, au travers d'analyses détaillées et d'études comparatives par pays, avec comme support audiovisuel de nombreux extraits de films.

Organisation

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

Projections, séances d'écoute, lecture de textes critiques permettront l'acquisition de connaissances générales. Tout au long du cursus, et à travers l'histoire du cinéma, l'étudiant sera capable de mettre en relation les mouvements artistiques et les enjeux socio-politiques, culturels et artistiques dans différents domaines de création. En effet, l'évolution de la narration a eu un impact énorme sur les autres arts et les frontières des genres ont depuis longtemps été transgressées. (le cours étant destiné à des élèves de différentes disciplines, il est important de mettre les autres formes de narration en relation avec le cinéma).

Observer les époques, les techniques, les contextes.

Etudier l'œuvre de grands cinéastes et s'efforcer de comprendre en quoi leurs propositions sont remarquables.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Les lectures d'images permettront une analyse critique, un positionnement socio-culturel par rapport à la réalité des enjeux contemporains. Il y sera beaucoup question de point de vue.

Le cours se veut, d'une certaine manière, un support aux cours pratiques, dans la mesure où il aidera petit à petit l'étudiant à construire son propre langage visuel.

- Pouvoir analyser la narration d'un film en utilisant les outils et concepts scénaristiques, tant au niveau macro (structure du récit) que micro (analyse des enjeux d'une scène, de la caractérisation des personnages, etc.)
- Développer une analyse personnelle hors des préjugés, des stéréotypes et des idées reçues.

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
Fiches UE ILLUSTRATION BLOC 2

	Pondération en crédits
Histoire et actualité des arts / Cinéma	4 crédits
Histoire et actualité des arts / Cinéma	
Examen écrit en fin d'année	

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Disponible dans le classroom

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma