

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2025 - 2026	
Cycle BACHELIER	BLOC 3
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 23 :	Crédits : 18 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	9H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 11

Objectifs de l'enseignement

Illustration / Atelier
<p>Répondre aux questions inhérentes aux projets de l'illustrateur. Choisir ses outils de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ L'étudiant scénarise, découpe, structure étape par étape et prend en compte le format le mieux adapté à ses projets ☐ Optimiser la mise en page ☐ Aborder l'impression et penser la reliure ☐ Analyser le réel, se documenter ☐ Apporter une réflexion personnelle à propos des sujets abordés ☐ Définir tout le parcours rythmique contenu au sein de chaque projet ☐ Proposer une mise en page, en forme cohérente pour chaque objectif : livre, affiche, brochure,.. ☐ Clarifier au maximum la lecture et les liens qu'entretiennent images et textes ☐ Proposer des supports variés et moins conventionnels comme perspective de travail.

Description de l'enseignement

Illustration / Atelier
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Préciser son, ses domaines narratifs. ☐ Raconter sous diverses latitudes et explorer des champs variés et transversaux tels que le littéraire, le fictionnel, le journalisme, poétique, scientifique,.. ☐ Articuler les propositions selon des exigences textuelles, des recherches graphiques et visuelles, documentaires et explorer les possibilités de la mise en page ☐ L'étudiant mène à bien ses projets et réalise un, des objets livres entiers et lisibles ☐ Les réalisations se passent selon des durées de travail variées répondant à des critères éditoriaux que l'on croise couramment ☐ L'étudiant poursuit le développement et la recherche d'un univers personnel et singulier.

Méthodologie

Évaluation actualisée des acquis afin d'étendre les possibilités tant techniques que cognitives de l'étudiant-illustrateur.

Les contraintes sont aussi apportées par l'étudiant et entrent en résonance avec ses différents projets personnels.

Les dessins d'observations nourrissent les matières abordées et sont indispensables à la qualité de chaque projet.

La recherche de documents sur le visuel autant que sur la rhétorique de chaque projet garantit l'architecture des créations successives.

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	18 crédits
Illustration / Atelier	
Q1 :Évaluation continue	
Q2 : Evaluation continue – jury artistique externe	
Évaluation continue et ponctuelle durant chaque quadrimestre et en fin de période : janvier et juin pour l'atelier principal.	
Durant l'année l'étudiant voit sa production évaluée sous différents angles et regards, et a trait aux étapes successives que chaque travail comporte : choix du sujet, scénario, découpage, création des images, documentation, montage des pages.	
Le professeur d'atelier est le premier évaluateur.	
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 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.
Précision d'un univers personnel
Travail imprimé s'il s'agit d'un multiple édité.
Si le texte est conséquent, nous demandons sa transmission une semaine avant le jury pour lecture des membres extérieurs.

Bibliographie

Illustration / Atelier

Mots clés

Illustration / Atelier

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

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Illustration	
Programme de cours : 2023 - 2024	
Cycle BACHELIER	BLOC 3
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 24 : 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 13

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 25 :	Crédits : 4 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	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requis

UE 12

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Confirmer l'éveil de l'étudiant « Je suis au monde et je trace » ☐ Ouvrir l'étudiant à l'observation des « réalités intérieures »: sentiments, émotions, fictions... ☐ Persévérer dans l'observation du réel (corps, lieux, atmosphères, objets, animaux...) ☐ Combiner l'observation de la réalité objective à des éléments subjectifs, fictifs... <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 ☐ Dégager une piste de travail personnel dans un sujet donné collectivement ☐ Trouver les documents utiles à l'élaboration de son travail ☐ Combiner l'observation objective et des éléments plus subjectifs, intérieurs, inventions, expériences...

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
<p>Programme</p> <p>Observer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Le mouvement, corps, atmosphères, sons... ☐ Des situations mettant en jeu, des corps, des lieux, des actions, des sentiments, des émotions ☐ Son « intérieur », lieu singulier siège des désirs, émotions, sentiments <p>Choisir</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Un angle de vue, un cadrage, une échelle, un support, un format, une technique... ☐ Des documents valables: les analyser, trier, couper, combiner, composer, inventer... ☐ Un abord singulier, personnel d'un sujet donné. <p>Exprimer</p>

- ☐ Une atmosphère, lieux, saisons...
- ☐ Des interactions entre des personnages, animaux
- ☐ Mettre en scène, composer, montrer
- ☐ Combiner les observations objectives à une observation plus intérieure, fictive
- ☐ Un point de vue personnel sur un sujet donné.

Méthodologie

- ☐ Combinaison d'exercices de dessin et de sujets plus libres
- ☐ Entre chaque cours, des croquis d'observation sont à faire selon une contrainte imposée
- ☐ Analyse critique du travail en cours individuelle et/ou en groupe
- ☐ Présentation et analyse d'oeuvres 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	4 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 26 : cours au choix 4 ECTS min/cours	Crédits : 10 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Gravure / Impression	Elodie Moreau
Photographie / Recherches photographiques	Isabelle Detournay / Nicolas Clément / Nathalie Amand
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin
Couleur / Général	David Clément
Arts numériques / DAO	Hélène Guibert / Alexandre Quintin

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Gravure / Impression	Artistique	Annuel	2h/semaine	
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	2h/semaine	
Gravure / Sérigraphie	Artistique	Annuel	2h/semaine	
Couleur / Général	Artistique	Annuel	2h/semaine	
Arts numériques / DAO	Artistique	Annuel	2h/semaine	

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Gravure / Impression
<ul style="list-style-type: none"> ● Développer un projet spécifique à l'image imprimée dans le contexte de l'illustration et celui de l'art contemporain ; ● Approfondir les connaissances techniques liées à l'estampe (gravure en creux, gravure en relief et impression à plat (lithographie)) afin de développer un moyen d'expression propre ; ● Développer l'autonomie en lithographie (préparation des pierres et encrage) ; ● Exploiter l'image imprimée et le multiple : projet d'éditions en tirage limité. (livres, livre- objet, estampe...) <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utiliser les différentes techniques d'impression comme outils d'expression ; ● Se situer de manière critique dans ses projets de création.
Photographie / Recherches photographiques
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Savoir manipuler l'appareil réflex numérique ☐ Savoir importer, classer, développer et imprimer des images numériques ☐ Dominer les lumières et les éclairages tant artificiels que naturels ☐ Anticiper les moyens pour réaliser ses photos et pouvoir lire et interpréter la réalité grâce au médium photographique

- ☐ Comprendre les spécificités du traitement d'un thème photographique en une série d'images
- ☐ Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie.

Gravure / Sérigraphie

L'étudiant devra avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception du travail jusqu'à l'impression sur le support de son choix.

L'étudiant devra être capable de concevoir un travail en sérigraphie depuis la fabrication des typons, choix du support, des encres, préparation du châssis, impression, tirage, restitution du matériel dans son état initial et reliure du travail si nécessaire.

Il doit développer un projet qui inclut création et recherches artistiques en rapport avec son travail d'atelier et le mener à terme tout en maîtrisant les techniques de la sérigraphie.

Couleur / Général

Accompagner l'étudiant à l'éveil du langage de la couleur par observation, étude et analyse qualitative et quantitative ;

- ☐ Déclencher, provoquer un intérêt au développement d'une sensibilité particulière de l'utilisation des couleurs ;
- ☐ Mener l'étudiant à l'autonomie d'une utilisation pertinente de la couleur par association, combinaison et structure d'accords coloristiques ;
- ☐ Contribuer à la compréhension des théories et des analyses des couleurs utilisées au sein des travaux.

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Reconnaître, comprendre et décrire les couleurs par expérimentation, la recherche singulière et l'analyse des couleurs situées dans un champ théorique, socioculturel, historique, symbolique ;
- ☐ Acquérir un esprit analytique, critique et objectif quant à l'utilisation des couleurs au sein de leurs travaux ;
- ☐ Mettre en oeuvre une parfaite cohésion entre le projet et la gamme de couleurs.

Arts numériques / DAO

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

- ☐ Expérimenter une approche de logiciel d'animation afin de réaliser des images animées simples
- ☐ Comprendre le monde de l'animation par le biais de l'ordinateur.

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Utiliser un ordinateur et son système d'exploitation
- ☐ Maîtriser le logiciel d'animation pour l'image animées simples
- ☐ Élaborer un projet à partir de dessin et créer des images fixes
- ☐ Développer son côté créatif par rapport aux exercices demandés
- ☐ S'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin au monde artistique.

Description de l'enseignement

Gravure / Impression

Programme

Techniques abordées :

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

Organisation

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

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

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

Photographie / Recherches photographiques

Exposés par démonstrations pratiques de l'utilisation des éclairages artificiels au studio.

Par des exercices pratiques précis (portrait, autoportrait...) suivis d'entretiens individuels, amener à une réflexion sur le rapport de la représentation du réel par l'outil photographique.

Exposés sur base de powerpoint traitant de l'histoire de la photographie et visites de sites internet traitant de la photographie.

Gravure / Sérigraphie

Programme

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

Il porte un regard personnel et artistique par sa réflexion et son intervention sur l'image imprimée.

Donc il développe son projet au moyen de la sérigraphie.

Organisation

L'étudiant va progressivement se dégager des apprentissages des différentes étapes des techniques de la sérigraphie.

Un contrat personnel et un programme établi avec le professeur lui servent de guide.

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

La consultation de livres, de références, de livres d'artiste au sein de l'atelier encadre les multiples facettes de la sérigraphie.

Couleur / Général

Programme

- ☐ Les cours théoriques et pratiques sont articulés de façons à acquérir de l'autonomie sur un projet, à acquérir une parfaite maîtrise et à acquérir une sensibilité particulière à l'utilisation des couleurs ;
- ☐ L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.

Organisation

- ☐ Exercices, analyse et conseils tout au long de la réalisation du travail.
- ☐ Théories de et sur la couleur.

Arts numériques / DAO

Programme

Travail d'élaboration d'images animées simples

- ☐ Créer des images fixes tirées de leur réflexion par rapport au sujet donné
- ☐ Sauver les images fixes en gérant le bon format d'exportation (résolution)
- ☐ Appliquer la théorie
- ☐ Découper les images fixes en plusieurs plans
- ☐ Monter l'ensemble des plans dans le logiciel d'animation
- ☐ Finaliser le projet personnel

Méthodologie

Méthode expositive

Par la théorie, avec exemple en images pour enchérir l'exposé. Explication du travail demandé avec ses différentes consignes agrémenté de sources diverses

Méthode active

Application de la théorie par rapport au sujet demandé par le biais d'exercices d'apprentissage avec suivi formatif individuel. Réfléchir, être créatif, concevoir

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Gravure / Sérigraphie

Couleur / Général

Programme

- ☐ Les cours théoriques et pratiques sont articulés de façons à acquérir de l'autonomie sur un projet, à acquérir une parfaite maîtrise et à acquérir une sensibilité particulière à l'utilisation des couleurs ;
- ☐ L'utilisation de mots clés pour l'analyse de documents apportés et des travaux d'applications.

Organisation

- ☐ Exercices, analyse et conseils tout au long de la réalisation du travail.
- ☐ Théories de et sur la couleur

Arts numériques / DAO

Evaluation formative permanente liée à tous les exercices qui se feront au cours de l'année.
Évaluation sommative sous forme de jury composé des professeurs de l'atelier et des cours de soutien EN MAI.

--

Mode d'enseignement

Gravure / Impression
Photographie / Recherches photographiques
Gravure / Sérigraphie
Couleur / Général
Arts numériques / DAO

Modalités d'évaluation et critères

L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.	
	Pondération en crédits
Gravure / Impression	4 crédits
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits
Gravure / Sérigraphie	4 crédits
Couleur / Général	4 crédits
Arts numériques / DAO	4 crédits
Gravure / Impression	
Remise de travaux	
Critères d'évaluation	
Les étudiants doivent pouvoir utiliser les techniques abordées au cours, de manière autonome.	
Réaliser différents exercices élaborés à partir d'un thème donné et plus tard, proposé par l'étudiant lui-même.	
Photographie / Recherches photographiques	
L'évaluation se fait par un suivi régulier au travers d'exercices pratiques et d'entretiens individuels avec l'étudiant afin d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :	
<ul style="list-style-type: none"> • La maîtrise de la pratique photographique • La capacité d'étoffer son propos par des recherches théoriques, des visites d'exposition... • La créativité, l'originalité et la pertinence des recherches et du propos. • La cohérence du point de vue dans une série d'images produites. • Le soin dans les tirages. • La pertinence de la mise en espace des travaux. 	

Jury artistique interne en fin de Q2 à 50%

Gravure / Sérigraphie

Critères d'évaluation

L'évaluation est basée sur la présence assidue de l'étudiant, de la maîtrise des outils proposés, de la ponctualité des remises des travaux, de sa productivité, des réflexions et des qualités de son discours artistique via la régularité d'entretiens individuels.

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

Arts numériques / DAO

Bibliographie

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Gravure / Sérigraphie

Couleur / Général

Platon: -Phédon[108c-109e]et[110b-111a]. -Timée[45b-46c],[52b],[57d-58d]et[67c-68d].
-Gorgias[465a-b].

Aristote: [402a-435b] (De anima).

Pseudo-Aristote:[791a-799b] (De coloribus).

Plotin: Traité 12 (Ennéade II,4) 9[5] à 10[35].

"Le roman de Renart." Lettres gothiques, Le livre de poche.

Marsile FICIN,"Quid sit lumen", Ed. Allia.

André GRABAR,"Les origines de l'esthétique médiévale", Macula.

Johan HUIZINGA,"L'automne du moyen-âge", Payot.

Jacques HEERS,"Le moyen-âge, une imposture", coll. tempus, Perrin.

Jacques LE GOFF,"La civilisation de l'occident médiéval", Flammarion.

"Un moyen-âge en images", Hazan.

Michel PASTOUREAU,"Une histoire symbolique du moyen-âge occidental", Points.

"Jésus chez le teinturier", Le Léopard d'Or.

Isaac NEWTON,"Optique".

Johann Wolfgang GOETHE, "Traité des couleurs".
 Philip BALL, "Histoire vivante des couleurs", Hazan.
 Manlio BRUSATIN, "Histoire des couleurs", Flammarion.
 John GAGE, "La couleur dans l'art", Thames & Hudson.
 Derek JARMAN, "Chroma, un livre de couleurs", L'éclat.
 Wassily KANDINSKY, "Du spirituel dans l'art", essais, Folio.
 Jacqueline LICHTENSTEIN, "La couleur éloquente", Flammarion.
 Olivier MESSIAEN, "Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie", Tome VII, A. LEDUC.
 Claude ROMANO, "De la couleur", philosophie, Les éditions de la transparence.
 Georges ROQUE, "Art et science de la couleur", Gallimard.
 Junichirô TANIZAKI, "Eloge de l'ombre", Verdier.
 Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, "Colorado", Editions de minuit.
 Dora VALLIER, "Sur ce pont là de Kyoto", L'échoppe.
 Anne VARICHON, "Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples", Seuil.
 Ludwig WITTGENSTEIN, "Remarques sur les couleurs", T.E.R.

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/de-la-couleur-44-goethe-et-schopenhauer-la-theorie>

Arts numériques / DAO

Mots clés

Gravure / Impression

Photographie / Recherches photographiques

Gravure / Sérigraphie

Couleur / Général

Arts numériques / DAO

UE 27 :	Crédits : 2 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	1h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 17

Objectifs de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) : les fondamentaux à travers la conception des formes graphiques et leur organisation. Le cours de techniques et technologie complète le cours de PAO, afin de permettre à l'étudiant d'acquérir la formation nécessaire à la maîtrise de la machine, des logiciels employés dans le domaine de la communication, et la gestion artistique et intelligente de cet outil.

Le cours amènera l'étudiant à acquérir la formation nécessaire à l'utilisation des logiciels professionnels tels que Photoshop, Illustrator et InDesign (Suite Adobe).

L'étudiant devra être capable de trouver des solutions techniques et technologiques qui l'aideront à conduire son projet créatif à terme. La PAO l'amènera à finaliser professionnellement les projets de création réalisés dans l'atelier.

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

Programme

- L'ordinateur et le scanner ;
- Photoshop : initiation, nomenclature, outils, barre des menus, calques, effets, masques de fusion,... Exercices pratiques de maîtrise du logiciel ;
- Illustrator : initiation, nomenclature, découverte de la vectorisation. Exercices pratiques de maîtrise du logiciel ;
- InDesign : initiation, nomenclature, découverte des éléments d'une mise en page. Exercices pratiques de maîtrise du logiciel.

But final : réalisation d'un book afin de :

- se familiariser avec le logiciel ;
- préparer la maquette du document ;
- mettre en forme le texte ;
- mettre en place les contenus visuels (images/dessins) ;
- préparer les fichiers pour impression.

Organisation

Il s'agira donc, par toute une série d'exercices et de travaux personnels, de découvrir, de se perfectionner à l'utilisation de ces logiciels, ainsi que d'assimiler le fonctionnement du système informatique.

Les travaux le poussent à la gestion intelligente de l'outil afin qu'il puisse mener également son travail d'atelier à terme.

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	2 crédits
Techniques et technologies / Reproduction	
Tests sur machine en cours d'année et exercices pratiques de maîtrise du logiciel en cours d'apprentissage permanent, les travaux personnels amèneront l'étudiant à développer son sens critique et à pouvoir se confronter au travail des autres et du monde graphique extérieur.	

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, Photoshop, Illustrator, InDesign.

UE 28 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Stages / Externes	

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Stages / Externes				

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Stages / Externes

Description de l'enseignement

Stages / Externes

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Stages / Externes

Mode d'enseignement

Stages / Externes
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

Bibliographie

Stages / Externes

UE 29 :	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 et juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 18

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 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

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

UE 30 :	Crédits : 4
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

UE 19

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Non seulement les trois cours partagent un fond et un jargon commun, mais de plus, leurs révisions récentes, favorisent de nouvelles lectures fondées sur les études de genre, la décolonisation, ainsi que les différentes crises (politiques, climatiques, environnementales, migratoires, militaires,...).

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

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

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

Au terme du cours, l'étudiant sera capable d'analyser différentes démarches artistiques en lien avec son contexte de production (collaboration, médiation) et d'exposition (réception).

L'étudiant devra pouvoir porter une analyse critique sur certaines pratiques artistiques et actualités culturelles étudiées en cours.

Philosophie / Esthétique

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

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

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 31 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert
Sémiologie / Média	Stéphanie Delneste

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Philosophie / Générale	Général	Annuel	1H/semaine	Juin
Sémiologie / Média	Général	Annuel	2H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 21

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

Le cours de philosophie générale III — Époque contemporaine a pour objectif 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 comprendre, reformuler, et articuler les concepts élaborés par la philosophie ancienne et contemporaine, et de prendre position de façon critique et argumentée.

Sémiologie / Média

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

- ☐ La remise en cause d'idées reçues sur ce que peut être une méthode d'analyse « rigoureuse » (abstraite, savante, artificielle, sclérosante, etc.).
- ☐ La prise en compte différenciée de paramètres fondamentaux pour organiser valablement son interprétation : l'œuvre avant tout (qu'il faut respecter sans la trahir), le lecteur/spectateur sans lequel l'œuvre ne serait rien, mais aussi les contextes de production et de réception de l'œuvre considérée.
- ☐ L'articulation de ces différents paramètres pour la rédaction d'une interprétation ayant pour objet un corpus médiatique contemporain (BD, PUB, livre illustré, album pour enfants, etc.).

L'étudiant devra être capable de :

- ☐ Formuler une interprétation à la fois personnelle et rigoureuse d'une production qui associe texte et image dans un média contemporain.

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale

Programme :

Le cours de troisième année portera sur une question philosophique, par exemple sur le beau en art, l'engagement en art, ou la liberté.

Organisation :

On lira des textes philosophiques issus de toutes les époques au sujet de la thématique choisie, y compris des textes contemporains, pour constituer un champ de réflexion critique et apprendre à penser dans un dialogue critique.

Sémiologie / Média

Programme

Partant des analyses de messages iconiques ou mixtes réalisées dans le cadre du cours de Sémiologie de l'image, il s'agit désormais d'être attentif aux possibilités de rassembler et d'organiser ses observations en un « tout » interprétatif qui fasse la part des choses entre les significations essentielles et les détails. L'expérimentation par les étudiants du travail d'organisation de leurs observations de lecture est encadrée par la progression à caractère épistémologique proposée par Vincent Jouve dans son étude *La Lecture* (Paris, Hachette, 1993, 111 p., coll. « Contours littéraires »).

Organisation

La méthode est tantôt inductive, tantôt déductive.

Un plan du cours est distribué aux étudiants en début d'année. La lecture d'un ouvrage de synthèse théorique est imposée aux étudiants, dans le but de les accompagner dans leur découverte progressive des différents enjeux qu'engage la rédaction d'une interprétation.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Sémiologie / Média

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Sémiologie / Média

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 / Média	4 crédits

Philosophie / Générale

Travail écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Capacité à reformuler la pensée d'auteurs contemporains vus au cours, et de se situer par rapport à cette pensée de façon argumentée dans un débat philosophique.

Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser cette tâche par écrit de manière personnelle.

Sémiologie / Média

Examen écrit partiel à l'issue du Q1. Défense orale d'un travail écrit à remettre 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 : Application correcte de la théorie dans le cadre d'un travail personnel, lequel consiste en la « lecture » d'une production mixte, associant texte écrit et image fixe. Originalité de l'interprétation. Qualité de la présentation.

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 : remise d'un travail écrit (50% de la note du Q2) + défense orale de ce travail (50% de la note du Q2). La note globale de juin est constituée de la moyenne des résultats du Q1 et du Q2.

Q3 : évaluation écrite Q1 + remise d'un travail écrit + défense orale de ce travail.

Bibliographie

Philosophie / Générale

Portefeuille de lecture adapté en fonction de la thématique de l'année.

Sémiologie / Média

Vincent Jouve dans son étude La Lecture (Paris, Hachette, 1993, 111 p., coll. « Contours littéraires »

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Critique, Débat, Pensée, Dialogue.

Sémiologie / Média

Interprétation, histoire de la lecture, programmation de la lecture, lecture comme activité créatrice, lecture centripète/centrifuge.

UE 32 :	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

UE 22

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none">• Bases du cinéma documentaire.• Approche du cinéma expérimental <p>Approfondissement de la connaissance des concepts et du vocabulaire essentiels du cinéma.</p> <p>Le cours mettra l'accent sur l'analyse formelle, sur l'apprentissage du langage cinématographique et en particulier son rapport au réel, son rapport au temps et son caractère expérimental.</p> <p>S'il se veut principalement un outil narratif, d'autres formes, plus expérimentales ont déconstruit cette linéarité. Afin de comprendre en quoi ces démarches sont avant-gardistes d'une part au niveau socio-culturel de leur époque, mais aussi dans leur recherche formelle, il est nécessaire d'apprendre des notions propres au langage cinématographique.</p> <p>C'est pourquoi, à travers tout le cursus, il sera question de cadre, de champ, de hors champ, de point de vue, de dialectique son-image, de narration, de temporalité, de montage, de séquence, de plan, d'ellipses, etc</p> <p>L'étudiant(e) sera donc confronté au parcours d'artistes actuels et aux pratiques de la vidéo contemporaine et du cinéma, en lien avec l'évolution de la société. Il/elle sera amené à développer une démarche critique et son sens de l'analyse. Il/elle se nourrira des créations abordées au cours, y puisera ses sources d'inspiration, développera sa personnalité artistique en se positionnant dans le champ de l'art actuel.</p> <p>Comprendre la relation du cinéma au réel, son pouvoir, ses enjeux, par l'analyse d'œuvres documentaires et expérimentales de différentes époques.</p>

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
<p>L'invention de la photographie et du cinéma ont bouleversé notre compréhension de notions telles que création, originalité, temps, réalisme-réalité, fiction, narration, reproduction, multiplication, cadre, espace, son, etc. Ces questions hantent encore aujourd'hui la création d'images. L'objectif de cette deuxième année est l'appropriation à la fois d'un cadre de référence historique et critique de l'image cinématographique dans la spécificité de ses</p>

formes et de son langage. Cette acquisition se fera en deux temps et dans un processus d'intensification du cadre théorique nécessaire à une meilleure compréhension du langage cinématographique. Et ce à travers deux formes bien distinctes : Le documentaire et le cinéma expérimental. Ces deux « styles » seront abordés, en parallèle, afin d'explorer d'une part les notions de réel, de point de vue, de regard, de transmission, du rôle du cinéaste et du cinéma sur le réel et d'autre part, la recherche formelle, la déconstruction des formes classiques, la contre-culture, etc

Une attention particulière sera apportée à l'influence réciproque du cinéma expérimental et documentaire à travers les autres formes d'art et d'expression. L'objectif est que l'étudiant(e) puisse intégrer les acquis de ce cours dans son propre processus de réflexion et de création, en se confrontant tant au réel, qu'à l'abstraction.

Le Documentaire

Le langage cinématographique est plus ou moins le même qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire. Nous aborderons donc ce genre à travers l'histoire et ses différents aspects (scientifique, politique, poétique, anthropologique, etc.)

Cela nous permettra d'apprendre à regarder cinématographiquement c'est-à-dire observer, écouter, entendre et placer une vision subjective.

Comprendre la scénarisation et la forme d'un film, son rôle politique, social et sensoriel.

Le Cinéma expérimental

Le cinéma expérimental affectionne les approches non linéaires, non commerciales et non figuratives. Il y a dès lors un retour fréquent à la poésie, à la métaphore, à l'allusion.

L'arme puissante du cinéma expérimental c'est qu'il traite de l'image elle-même, qu'il pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Le spectateur est donc libre de s'investir plus pleinement dans le processus et d'appréhender l'œuvre à un niveau plus approfondi.

L'œuvre se définit moins par sa capacité à induire d'intenses point de vues cinématographiques que par son existence en tant qu'objet d'art à part entière.

L'accent sera donc porté sur la signification, le langage et les codes. Une mise en avant du support matériel du film et de l'espace dans lequel il se situe.

Organisation

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Pouvoir analyser un film aux niveaux thématique, esthétique et technique, en utilisant les outils grammaticaux élémentaires du cinéma (découpage, cadrage, séquence, ellipse, plan, son).

Sortir 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.

	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