Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Peinture	
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 à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;
3	Mise en oeuvre, 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 des arts plastiques;
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 25 :	Crédits : 26 crédits
Coordinateur de l'UE : Dervaux Laurence	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Peinture / Atelier	Laurence Dervaux
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
Peinture / Atelier	Artistique	Annuel	11H/semaine	juin
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-requis

UE 12

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

L'unité d'enseignement regroupe expressément les cours d'atelier avec des cours pratiques et théoriques tels que les cours d'actualité culturelle et lecture de l'art, philosophie et esthétique dans l'objectif de mettre l'étudiant dans l'obligation de prendre en considération qu'une recherche en arts plastiques s'articule autour de plusieurs axes : les axes relatifs à la forme et les axes relatifs au fond. Cette unité d'enseignement contraint l'étudiant à accompagner sa recherche artistique d'une curiosité et d'une ouverture à l'art contemporain et à aborder cette recherche en ayant conscience de la diversité de l'art actuel.

Objectifs de l'enseignement

Peinture / Atelier

A la fin de ce module l'étudiant devra avoir expérimenté et acquis des méthodes de travail pour savoir élaborer une recherche personnelle :

L'étudiant devra être capable de :

1. développer des méthodes de travail pour multiplier ces sources d'inspiration.
2. développer, tout en continuant d'expérimenter, des méthodes de travail pour élaborer des intentions artistiques.
3. développer les techniques en résonance avec les intentions.
4. développer un esprit-autocritique.

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

Peinture / Atelier

1.

- ☐ Constituer spontanément un carnet de bord contenant les sources d'inspiration (photos, croquis, écrits...)
- ☐ Collecter et analyser spontanément des documents (textes, visuels ...) relatifs aux différentes sources d'inspiration.
- ☐ Entretenir spontanément sa culture artistique et en faire un compte-rendu (visites d'expositions, consultations d'ouvrages sur l'art...)

2.

- ☐ Constituer des notes de réflexion sur les intentions et de les étayer avec des textes de référence
- ☐ Formuler par écrit (notes, dessins, croquis...) les différentes recherches, intentions, projets. -communiquer, présenter et argumenter ses recherches.

3.

- ☐ Garder un champ d'expérimentation tout en précisant et en développant des intentions
- ☐ Développer les techniques les plus appropriées aux intentions.
- ☐ Apprendre à expérimenter et développer des nouvelles techniques utiles aux intentions de manière auto formative (livres, web, étudiants des années supérieures, anciens étudiants, étudiants et enseignants des autres options, apprentissages hors cadre scolaire...)

4.

- ☐ Prendre du recul sur son travail
- ☐ Se remettre en question.
- ☐ Analyser les points forts et faibles du travail afin de pouvoir approfondir et affiner sa recherche
- ☐ Formuler oralement et par écrits ses autocritiques
- ☐ Analyser la pertinence de ses recherches
- ☐ Questionner son travail afin de le situer dans un contexte actuel

Cet apprentissage amène l'étudiant à acquérir ses propres méthodes de travail pour savoir élaborer une recherche personnelle.

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 visés

Peinture / Atelier

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5, 7

Philosophie / Esthétique

5, 7

Mode d'enseignement

Peinture / Atelier

Présentiel
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
Peinture / Atelier	22 crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits

Peinture / Atelier

Jury artistique en fin du deuxième quadrimestre

Quatre méthodes utilisées pour évaluer le travail de l'étudiant :

- ☐ L'évaluation continue : évaluations effectuées sur base des réalisations et des entretiens individuels avec l'étudiant.
- ☐ Evaluation des divers dossiers.
- ☐ Evaluation de fin de quadrimestre.
- ☐ Evaluation en fin du deuxième quadrimestre par un jury artistique.

Critères d'évaluation :

- ☐ l'aptitude à approfondir des méthodes de travail personnelles.
- ☐ l'aptitude à apprendre de manière auto- formative.
- ☐ l'aptitude à questionner la pertinence des intentions artistiques.
- ☐ l'aptitude à être autocritique.
- ☐ l'aptitude à situer son travail dans un contexte actuel.
- ☐ l'investissement et l'engagement dans les recherches.
- ☐ l'assiduité au travail au sein de l'atelier.
- ☐ la participation à la vie de l'atelier.

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

Peinture / Atelier

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

Peinture / Atelier

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel	3h/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 13

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Au travers de propositions personnelles, l'étudiant sera amené à :

- ☐ Formuler le plus clairement possible son projet, ses propres intentions de créateur et les suivre, au gré des découvertes et des imprévus.
- ☐ S'inscrire dans une dynamique d'expérimentation, de remise en question et d'autocritique de manière continue
- ☐ Affirmer une démarche et une écriture personnelle
- ☐ Utiliser le cours de dessin et moyens d'expression pour nourrir une démarche personnelle de créateur
- ☐ Concevoir comment investir un espace afin de montrer de manière juste et expressive son travail, à l'image d'une personnalité de créateur. (cet objectif concerne tous les préparatifs à une expo ou à une présentation: plan de scénographie ou installation, accrochage, dossier,...)
- ☐ Acquérir peu à peu une autonomie, indispensable pour s'épanouir dans ces actes de créateur

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Programme

- ☐ Approfondissement de l'apprentissage du regard, du geste et de la composition sur une surface ou dans un espace
- ☐ L'espace dans « l'image », l'espace dans lequel doit se retrouver « l'image », l'espace dans lequel nous évoluons quand nous « œuvrons », l'espace accordé à celui qui regarde.)

En fin de 2ème quadrimestre,

- ☐ l'étudiant aura atteint une ouverture d'esprit propice à l'invention de ses propres outils. (application dans les recherches d'atelier)
- ☐ l'étudiant se sera investi dans un projet personnel en résonance avec son travail d'atelier : un prolongement ou une source d'inspiration.

Méthodologie :
Apprentissage sur le ton de la découverte et de l'expérimentation. Ceci sera toujours orienté vers le travail d'atelier et/ou les projets dans d'autres cours en lien avec le cours de dessin.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression

2,3,5,6,7

Mode d'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

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

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Une évaluation continue de septembre à la mi - mai :
Effectuée sur base des réalisations au fil des semaines de cours, lors de chaque échange avec l'étudiant. Ceci afin de vérifier la compréhension des énoncés proposés au début de chaque quadrimestre, ainsi qu'un suivi des recherches personnelles.
Il s'agit aussi de vérifier les acquis de l'étudiant et son aptitude à entrer dans le module suivant.

Critères d'évaluation :

- ☐ La réalisation, la compréhension et le respect des énoncés spécifiques, conçus d'un commun accord entre l'enseignant et l'étudiant ainsi que le respect de son projet personnel.
- ☐ L'application, l'utilisation juste des acquis.
- ☐ La maîtrise des techniques pour la mise en œuvre ; techniques choisies en bon accord entre l'étudiant et l'enseignant.
- ☐ L'investissement personnel dans l'expérimentation et les recherches induites par les énoncés.
- ☐ Le degré de participation.
- ☐ L'assiduité à suivre les cours.

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

--

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d'expression

--

UE 27 :	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	4 crédits
Stages / Externes	

Bibliographie

Stages / Externes

Mots clés

Stages / Externes

UE 28 :	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	Q1	2H/semaine	janvier

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 / 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 29 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Philosophie / Générale	Olivier Odaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Philosophie / Générale	Générale	Annuel	1H/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 23

Objectifs de l'enseignement

Philosophie / Générale
<p>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.</p> <p>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.</p>

Description de l'enseignement

Philosophie / Générale
<p>Programme :</p> <p>Le cours de troisième année portera sur une question philosophique, par exemple sur le beau en art, l'engagement en art, ou la liberté.</p> <p>Organisation :</p> <p>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.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Philosophie / Générale
1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Philosophie / Générale

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Philosophie / Générale	2 crédits

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.

Bibliographie

Philosophie / Générale

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

Mots clés

Philosophie / Générale

Philosophie, Critique, Débat, Pensée, Dialogue.

UE 30 :	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 24

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

UE 31 : min 4 crédits/cours	Crédits : 16 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Peinture	Fabienne Foucart
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Bernard Hubot
Structure formelle / Volume et espace	Gwendoline Robin
Arts numériques / Infographie	Alexandre Quintin
Arts numériques / Création multimédia et vidéo	Vincent Aupaix
Couleur / Général	Daniel Dutrieux
Gravure / Impression	Bruno Robbe
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin
Photographie / Recherches photographiques	Nicolas Clément/ Amand/Isabelle Detournay Nathalie

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Peinture	Artistique	Annuel		Juin
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Artistique	Annuel		Juin
Structure formelle / Volume et espace	Artistique	Annuel		Juin
Arts numériques / Infographie	Artistique	Annuel		Juin
Arts numériques / Création multimédia et vidéo	Artistique	Annuel		Juin
Couleur / Général	Artistique	Annuel		Juin
Gravure / Impression	Artistique	Annuel		Juin
Gravure / Sérigraphie	Artistique	Annuel		Juin
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel		Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Techniques et technologies / Peinture
L'étudiant sera amené à développer une réflexion sur ses moyens d'expression et de création au sein de l'atelier de peinture. Explorer différentes modalités de présentation. Réaliser un projet qui se présente sous diverses formes de livres, livres objets, emboîtements,...
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Choisir les techniques de volume adéquates liées à la sensibilité du projet personnel.

- Perfectionner la méthode optimale pour réaliser des coffrages en différentes matières. Réalisation de coffrages plus complexes, plus grands avec contrépouille.
- Réalisations d'installations dans différents lieux.
- S'approprier les supports numériques (caméra, photos , logiciels)
- Continuer à être pluridisciplinaire. et élargir la notion de peinture.
- Etre capable de trier ses documents photographiques , dessins , vidéos objets ... pour ne garder que l'essentiel.

Structure formelle / Volume et espace

Arts numériques / Infographie

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

- Elaborer des conceptions d'imageries numériques porter un regard personnel et artistique, par sa réflexion et son intervention sur l'image numérique
- comprendre les contraintes inhérentes à la réalisation d'un projet d'images numériques
- maîtriser les techniques de traitement en imagerie numérique
- réaliser avec compétences les activités reliées à la formation d'infographiste.

L'étudiant devra être capable de :

1. Des connaissances spécifiques :

- Maîtriser techniquement plusieurs moyens d'expression.
- Acquérir un vocabulaire descriptif précis.
- Connaître des références artistiques en rapport avec les questions posées.

2. Des opérations spécifiques :

- Produire une réponse pertinente par rapport à un problème plastique.
- Utiliser et maîtriser des opérations plastiques simples.

3. Des attitudes spécifiques :

- Elaborer un projet en semi autonomie et le conduire à son terme.
- Chercher des références et constituer une documentation personnelle
- Remettre en question ses acquis.
- S'investir au-delà des impératifs et du périmètre scolaire

4. Un horizon spécifique :

- Créer de son entière initiative
- Acquérir une totale autonomie de réflexion
- Se sentir impliqué face aux questions artistiques

Arts numériques / Création multimédia et vidéo

Placer l'étudiant à l'intersection des pratiques artistiques contemporaines, d'une utilisation créative des technologies numériques, croisant les enjeux attenants à la création et à la formation de ces turbulentes transversalités.

- Inscrire l'étudiant dans le présent de la création audiovisuelle, l'encourager à s'allier aux pratiques
- nouvelles qui font, pour une grande part, l'art et la culture d'aujourd'hui.
- Sensibiliser l'étudiant à toutes les formes d'expression, notamment en exerçant les perceptions visuelles et auditives.
- Lui permettre d'acquérir des techniques permettant d'accéder à la maîtrise objective des « choses de l'art », de se dépasser pour atteindre la créativité.

- Participer à la formation équilibrée pour que chacun découvre et construise sa personnalité.
- Développer des comportements tels que l'autonomie, l'esprit (auto) critique, la tolérance, etc...
- Savoir s'adapter aux évolutions technologiques, explorer de nouvelles voies, expérimenter des pédagogies innovantes.

Couleur / Général

Gravure / Impression

Exploiter les techniques de l'image imprimée dans le contexte de la bande-dessinée 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 limités. (livres, livre- objet, estampe...)

L'étudiant devra être capable de :

- Utiliser les différentes techniques d'impression comme outils d'expression ;
- Se situer de manière critique dans ses projets de création.

Gravure / Sérigraphie

L'étudiant doit avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception jusqu'à l'impression sur la multiplicité possible des supports.

L'étudiant doit être capable de concevoir son travail en sérigraphie tout en fédérant dessin, photographie, graphisme, peinture et en alliant l'écriture numérique et les technologies en devenir.

Il doit développer des projets en lien direct avec le travail d'atelier qui incluent créations, pertinences, recherches plastiques et conceptuelles menées à terme tout en maîtrisant « l'alchimie » de la sérigraphie.

Photographie / Recherches photographiques

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

- Réaliser un projet photographique en une série d'images cohérentes traitant d'un sujet particulier.
- Présenter ses images de façon adéquate en lien avec son projet finalisé (pouvoir déterminer un/des format(s) de tirage-papier, un papier, une lecture des images...).
- Argumenter, présenter son cheminement et son résultat de travail en étant à même de décrire ses images, ses intentions et l'esthétique choisie au service du projet.

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Peinture

Le programme est laissé à l'initiative de l'étudiant en concertation avec ses professeurs tout en recevant les informations suffisantes à la concrétisation de son projet et en demeurant sous guidance.

Le contenu du cours dépend de ses choix personnels et devra être complémentaire à son projet d'atelier.

Méthode

En début d'année, l'étudiant élabore un projet personnel qu'il soumet à ses professeurs d'atelier.

Il développera, adaptera et réalisera son projet. L'enseignement est individualisé. Un suivi et une assiduité constante sont primordiales à tout épanouissement créatif.

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Programme

Volume... à lui seul, ce mot interroge diverses possibilités de manipulations des matières, liée également à différentes techniques (coffrage, soudures, collage..,) structures- surfaces.

Méthode

- travail sur les notions de : socle, de sculpture, d'installation, d'environnement, de dimensions, d'échelle, de proportions, de lumière, d'ombre, etc
- Le travail de volume s'organise autour de 1 ou 2 thématiques par quadrimestre
- Approcher l'image, l'objet, le lieu et leurs rapports, à travers le travail personnel de l'étudiant.

Structure formelle / Volume et espace

Arts numériques / Infographie

Programme

- les projets
- l'autoformation tutorée

Ces méthodes dynamiques sont adaptées aux objectifs du cours et aux caractéristiques des élèves.

Organisation

- Mises en situation adaptées aux compétences visées
- Mise en place de situations d'apprentissages favorisant des attitudes de recherche, réflexion et créativité, permettant une articulation entre les savoirs et les savoir-faire
- L'enseignant encourage l'expression, en permettant d'acquérir des techniques précises
- L'enseignant conseille et adapte ses explications. Il favorise les productions originales, et valorise l'autocritique

Plusieurs démarches d'enseignant :

- La démarche inductive (partir du spécifique pour dégager une généralité)
- La démarche déductive (partir d'un modèle théorique pour en dégager une particularité)
- La pensée dialectique (manipulation d'éléments contradictoires qu'on met en interaction)

- La divergence (exploitation du hasard)
- Approche analogique ; transfert analogique, l'inconnu va être appréhendé par le connu ! Processus créateur ; analogie associée à la pensée divergente. (Brainstorming)
- La convergence (résolution d'une situation problème par LA meilleure réponse)

Etudes plastiques et graphiques :

- Création numérique basée sur un/des projet(s) personnel(s) de l'étudiant
- L'étudiant propose un projet personnalisé, et le professeur évalue avec lui l'intérêt de sa proposition
- L'étudiant élabore en concertation avec le professeur des stratégies numériques afin de réaliser son projet

Arts numériques / Création multimédia et vidéo

Programme

- l'enseignement théorique
- les projets

Ces méthodes dynamiques, sont adaptées aux objectifs du cours et elles tiennent compte des caractéristiques des élèves.

Organisation

- Pédagogie différenciée articulée autour du projet :
- Mises en situation adaptées aux compétences visées.
- Mise en place de situations d'apprentissages favorisant des attitudes de recherche, réflexion et créativité, permettant une articulation entre les savoirs et les savoir-faire.
- L'enseignant encourage l'expression, en permettant d'acquérir des techniques précises.
- L'enseignant conseille et adapte ses explications. Il favorise les productions originales, et valorise l'autocritique.

Plusieurs démarches d'enseignant :

- La démarche inductive (partir du spécifique pour dégager une généralité)
- La démarche déductive (partir d'un modèle théorique pour en dégager une particularité)
- La pensée dialectique (manipulation d'éléments contradictoires qu'on met en interaction)
- La divergence (exploitation du hasard)
- Approche analogique ; transfert analogique, l'inconnu va être appréhendé par le connu Processus créateur ; analogie associée à la pensée divergente. (Brainstorming)
- La convergence (résolution d'une situation problème par LA meilleure réponse)

Etudes vidéographiques :

- Familiarisation avec le jargon vidéographique : plan, mouvement de caméra, cadrage, découpage, raccord, transitions
- Compréhension des contraintes inhérentes à la réalisation d'un projet d'images de vidéographie

- Maîtrise des techniques de traitement en imagerie numérique : étalonnage, colorimétrie
- Sensibilisation au champ d'application du compositing.
- Elaboration de conceptions d'imageries vidéo-graphiques

Couleur / Général

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

Projets 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...)

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.

Au moyen de ses interventions et réflexions, il porte un regard personnel, artistique à propos de son monde intérieur, de ses observations, de ses revendications, sous des apparences de « polyformes, polyphonies » grâce à « l'image imprimée ».

Donc il développe son projet au moyen de la sérigraphie partiellement ou totalement (d'autres techniques peuvent s'y joindre, gravure, peinture, dessin, impression numérique, collage, etc ...)

Organisation

L'étudiant se dégage des apprentissages des différentes étapes des techniques de la sérigraphie et devient maître de ses moyens de production. 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, livres d'artistes, de production de collectifs l'intègre au vaste univers de la création au moyen de la sérigraphie.

Photographie / Recherches photographiques

Au départ l'étudiant rédige une note d'intention explicitant son choix de sujet de recherche. L'accent sera mis sur l'autonomie de l'étudiant.

Un suivi régulier avec le professeur permet un recentrage régulier sur l'évolution du travail, les réflexions à développer, les choix de formes...

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Peinture
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Structure formelle / Volume et espace
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / Création multimédia et vidéo
Couleur / Général
Gravure / Impression
Gravure / Sérigraphie
Photographie / Recherches photographiques

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Peinture
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Structure formelle / Volume et espace
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / Création multimédia et vidéo
Couleur / Général
Gravure / Impression
Gravure / Sérigraphie
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
Techniques et technologies / Peinture	
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	
Structure formelle / Volume et espace	
Arts numériques / Infographie	
Arts numériques / Création multimédia et vidéo	
Couleur / Général	
Gravure / Impression	
Gravure / Sérigraphie	
Photographie / Recherches photographiques	Variable selon le choix de l'étudiant.
Techniques et technologies / Peinture	
Évaluation continue	
<p>Une évaluation continue a lieu tout au long du développement du projet en fonction des recherches.</p> <p>Une évaluation du projet définitif aura lieu à la fin du 2ème quadrimestre.</p>	
Critères d'évaluation	
<ul style="list-style-type: none"> • la réalisation, la compréhension et le respect des énoncés • l'application, l'utilisation des acquis • la maîtrise des techniques • la qualité des recherches • l'assiduité à suivre les cours 	
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	
Evaluation : échanges avec l'enseignant et évaluation régulière au fil des 2 quadrimestres.	
Structure formelle / Volume et espace	
Arts numériques / Infographie	
<p>Evaluation continue et jury interne en fin de Q2</p> <p>Tout au long de l'année, les exercices seront cotés.</p> <p>En fin d'année, les étudiants devront présenter leur travail personnel devant un jury interne composé des professeurs qui donnent cours au sein de l'atelier.</p>	
Arts numériques / Création multimédia et vidéo	
<p>L'objet de l'évaluation s'articule selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intérêt du « produit » et donc du degré de réussite dans les acquisitions visées • l'intérêt des processus utilisés dégagés par feed-back consécutif à la production elle-même <p>L'évaluation est tout d'abord formative, par une évaluation permanente et individuelle, et, au terme de l'année académique elle est certificative. Une note de participation qui prend en compte la motivation (intérêt, présence), l'élan, et l'implication de l'étudiant, intervient dans celle-ci.</p>	

Couleur / Général
Gravure / Impression
Jury artistique en fin de Q2 Critères d'évaluation Les étudiants doivent pouvoir utiliser les techniques abordées au cours, de manière autonome. Gérer toutes les étapes de la construction d'un projet d'édition. (maquette, choix de la technique la mieux appropriée, choix des papiers, mise en œuvre et réalisation).
Gravure / Sérigraphie
Remise de travaux durant les deux quadrimestres Critères d'évaluation L'évaluation lors d'entretiens individuels est basée sur la qualité et la régularité des réflexions de son discours artistique, la maîtrise des outils proposés et la pertinence de sa productivité.
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%

Bibliographie

Techniques et technologies / Peinture
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Structure formelle / Volume et espace
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / Création multimédia et vidéo
Couleur / Général
Gravure / Impression

Éditions Taschen : Art Now : Art at the turn of the Millénium : Graphic Design for the 21st Century... Tériade éditeur, Jazz... - Livres d'artistes, Jacques Dupin «l'image prise au mot»...
 Magazines : Parket, Art Press, Beaux-Arts,...

Atelier Perrousseau éditeurs, Paul Cox «coxcodex 1 (seuil), Jean-François Bizot «free press»
 Traités sur l'art : Kandinsky, Peter Halley, Butor, La gravure en taille douce (Louis lo Monaco)
 L'estampe (Michel Hebert), Catalogues d'art... Éditeurs d'art : Catherine Putman, Franck Bordas, Barbara Krakov... Éditeurs de bandes dessinées : L'association, 6 pieds sous terre, Aire Libre, Casterman, Fremok...

Catalogues d'expositions.

Gravure / Sérigraphie

Photographie / Recherches photographiques

Mots clés

Techniques et technologies / Peinture
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
Structure formelle / Volume et espace
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / Création multimédia et vidéo
Couleur / Général
Gravure / Impression
Gravure / Sérigraphie
Photographie / Recherches photographiques