

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Peinture	
Programme de cours : 2024 - 2025	
Cycle MASTER	MASTER 1
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Conduite d'une recherche originale sur la base de l'expérimentation et réalisent des œuvres artistiques singulières situées dans un contexte élargi théorique, historique, sociopolitique, etc. ;
2	Acquisition avérée des connaissances hautement spécialisées et des compétences en peinture faisant suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et ces compétences permettent de développer ou de mettre en œuvre des propositions artistiques de manière originale, dans le cadre d'une recherche ou d'une création ;
3	Mise en œuvre, articulation et valorisation, de manière singulière, ces connaissances et ces compétences en vue de construire des propositions artistiques dans des contextes expérimentaux et pluridisciplinaires ;
4	Mobilisation de ces connaissances et de ces compétences, dans un monde complexe et changeant, en vue d'inventer des propositions artistiques et de forger des outils critiques ;
5	Action à la jonction de domaines hétérogènes, artistiques, politiques, esthétiques, philosophiques, sociétaux, etc. ;
6	Assumer une démarche et une production artistiques également validées en dehors du champ académique ;
7	Présentation de leurs productions, communication à leurs propos et prise en compte les conditions de réception, de transmission et de communication des œuvres selon des modalités adaptées au contexte ;
8	Développement et intégration d'un fort degré d'autonomie qui leur permet de poursuivre leur pratique et leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans des contextes culturels, sociaux et professionnels diversifiés et en mutation.

UE 1 :	Crédits : 24 crédits
Coordinateur de l'UE : Dervaux Laurence	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Peinture / Atelier	Laurence Dervaux

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Peinture / Atelier	Artistique	Annuel	12H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 25

Objectifs de l'enseignement

Peinture / Atelier
<p>A la fin de ce module l'étudiant devra avoir acquis une autonomie ainsi qu'une maturité expressive et autocritique dans son travail artistique.</p> <p>L'étudiant devra être capable :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de mener à bien une démarche artistique personnelle pertinente selon ses propres méthodes de travail. 2. de mener à bien un projet artistique élaboré et structuré tout en continuant un travail de recherche. 3. de mettre en œuvre des techniques au service de son travail artistique. 4. d'être autocritique et de questionner la pertinence de son travail. 5. d'être capable de situer son travail dans un contexte actuel (esthétique, philosophique, sociétal...) 6. de présenter ses productions artistiques et de communiquer à leurs propos.

Description de l'enseignement

Peinture / Atelier
<p>L'étudiant propose et met en place un projet artistique pertinent et élaboré selon ses méthodes de travail (propositions de méthodes, de plans de travail, d'échéanciers...)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'étudiant constitue une compilation de données relatives au projet. (réflexions, références, écrits...) 2. L'étudiant explore et approfondit les techniques nécessaires à l'élaboration du projet que ce soit dans un champ scolaire ou hors scolaire 3. L'étudiant doit, tout en œuvrant à l'élaboration du projet, continuer un travail de laboratoire, de recherche afin de nourrir sa démarche. (carnet de notes, de recherches ; expérimentations expressives et techniques...) 4. L'étudiant autocritique, analyse et questionne la pertinence de son travail afin d'affiner cette pertinence et d'avoir la capacité de situer sa démarche dans un contexte actuel 5. L'étudiant élabore des documents relatifs à la communication de ses productions artistiques

6. L'étudiant travaille sur des propositions de monstractions de sa production artistique afin de concrétiser une monstration aboutit à la fin de l'année
 Cet apprentissage amène l'étudiant à acquérir :
 une autonomie dans l'élaboration de sa démarche artistique
 une capacité autocritique
 une maturité expressive
 Ceci, afin d'être capable, par la suite, de mener de manière autonome un projet artistique en dehors du champ académique.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Peinture / Atelier

Mode d'enseignement

Peinture / 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
Peinture / Atelier	24 crédits

Peinture / Atelier

Jury artistique en fin de Q2

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 par un jury artistique.

Evaluation en fin du deuxième quadrimestre par un jury artistique.

Critères d'évaluation :

l'originalité, la singularité et la pertinence de la démarche artistique.

la capacité à situer son travail dans un contexte actuel (esthétique, philosophique, sociétal ...)

L'autonomie dans ses méthodes de travail

La capacité autocritique et l'aptitude à questionner la pertinence de sa démarche artistique

l'assiduité au travail

l'investissement et l'engagement en dehors du champ scolaire.

Bibliographie

Peinture / Atelier

Mots clés

Peinture / Atelier

UE 2 :	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge
Histoire et actualité des arts / Générale	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
Histoire et actualité des arts / Générale	Général	Q2	2h/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 23 – UE 28

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Non seulement les trois cours partagent un fond et un jargon commun, mais de plus, leurs révisions récentes, favorisent de nouvelles lectures fondées sur les études de genre, la décolonisation, les crises géoclimatiques.

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

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

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.

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 :

- 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

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

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

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

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

Organisation

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

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

Philosophie / Esthétique

Programme :

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

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

Organisation :

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

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

Histoire et actualité des arts / Générale

Programme :

Le cours d'histoire de l'art présente la création artistique de la période moderne et contemporaine (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

- 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

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5, 8

Philosophie / Esthétique

5, 8

Histoire et actualité des arts / Générale

5, 8

Mode d'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Présentiel

Philosophie / Esthétique

Présentiel

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
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits
Histoire et actualité des arts / Générale	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.

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

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*.

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

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.

Histoire et actualité des arts / Générale

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

UE 3 :	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

Mots clés

Stages / Externes

UE 4 :

Crédits : 2 crédits

Coordinateur de l'UE :

Activités d'apprentissage dans l'UE

Titulaire de l'AA

Droit / Notions de législation et de droit

Jean-Deghoy

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Droit / Notions de législation et de droit	Général	Q1	2H/semaine	janvier

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit

Acquérir une compréhension théorique de la matière ;
Être en mesure d'appliquer les règles et les principes vus aux cours pour résoudre des cas pratiques ;

Description de l'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit

Plan du cours

Notion entre le droit et la morale
Les différentes sources de droits
L'échelle judiciaire
Qui compose
Différents types de sanction
Définition des droits d'auteur

Méthodologie

Le cours s'articule entre des exposés oraux, des débats avec les étudiants et des mises en situation pour mieux appréhender la matière.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Droit / Notions de législation et de droit

Mode d'enseignement

Droit / Notions de législation et de droit

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
--	------------------------

Droit / Notions de législation et de droit
---

2 crédits

Droit / Notions de législation et de droit

Examen oral en fin de quadrimestre

Bibliographie

Droit / Notions de législation et de droit

Mots clés

Droit / Notions de législation et de droit

UE 5 :	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

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Approfondissement de la connaissance du langage cinématographique ; Connaissance des bases de la narration et des outils scénaristiques ; Connaissance de base du cinéma documentaire.
L'étudiant devra être capable de : Pouvoir analyser la narration d'un film en utilisant les outils et concepts scénaristiques, tant au niveau macro (structure du récit) que micro (analyse des enjeux d'une scène, de la caractérisation des personnages, etc.) Développer une analyse personnelle hors des préjugés, des stéréotypes et des idées reçues.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Programme <ul style="list-style-type: none">
Analyse d'œuvres cinématographiques de formes diverses par thématiques
Le cinéma est une institution sociale. Le film est un support, dont la forme a fortement évolué et a été questionnée tout au long de son histoire. Les récentes avancées technologiques numériques, l'interactivité, ont révolutionné le cinéma. Le film devient non linéaire, dépourvu de forme, non musical, ne vise parfois ni à raconter une histoire, ni à former une danse abstraite, ni à transmettre un message.
A travers une série de thématiques le cours veut soulever des questions sur la fonction et la signification des images et des sons dans un interminable processus de déconstruction, de décontextualisation, de reconstruction et de re-contextualisation.
La forme inclut l'expression de sa propre matérialité et cette matérialité doit être en osmose avec le sujet.
La question de l'évolution du langage cinématographique et la place du spectateur sont au cœur de toutes ces thématiques. On ne raconte plus une histoire de la même manière aujourd'hui tout comme on ne reçoit ni ne perçoit les images de la même façon.

<p>Organisation</p> <p>Visionnement et analyse de films par thématiques ; Cours dialogués/mise en place de débats ; Cours magistraux ; Interventions extérieures ponctuelles.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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 de Q2	

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Cinéma
Cinéma

UE 6 : min 4 ECTS /cours	Crédits : 20 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Marie-Line Debliquy
Ecriture / Création textuelle	Didier Mouton
Structure formelle / Volume et espace	Gwendoline Robin
Arts numériques / Infographie	Alexandre Quintin
Arts numériques / Création multimédia et vidéo	Vincent Aupaix / Thomas Boucart
Couleur / Général	Daniel Dutrieux
Gravure / Impression	Elodie Moreau / Bruno Robbe
Gravure / Sérigraphie	Anne Gourdin
Photographie / Recherches photographiques	Isabelle Detournay / Nathalie Amand / Nicolas Clément
Techniques et technologies / Techniques fondamentales	Fabienne Foucart
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Juan Paparella

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Dessin / Dessin et moyens d'expression	Artistique	Annuel		Juin
Ecriture / Création textuelle	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
Techniques et technologies / Techniques fondamentales	Artistique	Annuel		Juin
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	Artistique	Annuel		Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Ecriture / Création textuelle

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
<p>Exploiter les techniques de l'image imprimée dans le contexte de la bande-dessinée et celui de l'art contemporain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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...) <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.
Gravure / Sérigraphie
<p>L'étudiant doit avoir acquis toutes les étapes du processus sérigraphique depuis la conception jusqu'à l'impression sur la multiplicité possible des supports.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Photographie / Recherches photographiques
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Techniques et technologies / Peinture
<p>L'étudiant sera amené à développer une réflexion sur ses moyens d'expression et de création au sein de l'atelier de peinture.</p> <p>Explorer différentes modalités de présentation.</p> <p>Réaliser un projet qui se présentera sous divers formes de livres, livres objets, emboîtements,...</p>
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
<ul style="list-style-type: none"> • Concevoir le travail artistique comme un outil de communication

- Re-considérer notre relation au monde

Description de l'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Ecriture / Création textuelle

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 vidéographiques

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.

Visite d'expositions, de musées et d'ateliers d'artistes.

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...

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 primordiaux à tout épanouissement créatif.

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

A travers une série d'exercices, l'étudiant doit développer un sens aigu de la perception de la réalité, en tenant compte de leur travail personnel dans leur option principale.

- Concevoir le travail artistique comme un outil de communication

Les étudiants créent une dynamique de dialogue critique entre eux. Ils veillent aussi à prêter une attention particulière au dialogue à établir avec « l'autre », le spectateur.

- Re-considérer notre relation au monde

L'étudiant s'interroge sur sa relation avec son entourage. Il se questionne jusqu'à « se perdre » pour arriver à découvrir une réalité nouvelle.

Il privilégie les lectures multiples et cherche à découvrir des sens plus intuitifs dans la perception des choses. L'étudiant est invité à travailler autant avec l'intelligence intuitive que la rationnelle.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin / Dessin et moyens d'expression
Ecriture / Création textuelle
Structure formelle / Volume et espace
Arts numériques / Infographie
Arts numériques / Création multimédia et vidéo
Couleur / Général
Gravure / Impression
Gravure / Sérigraphie
Photographie / Recherches photographiques
Techniques et technologies / Techniques fondamentales
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Mode d'enseignement

Dessin / Dessin et moyens d'expression
Présentiel
Ecriture / Création textuelle
Présentiel
Structure formelle / Volume et espace
Présentiel

Arts numériques / Infographie
Présentiel
Arts numériques / Création multimédia et vidéo
Présentiel
Couleur / Général
Présentiel
Gravure / Impression
Gravure / Sérigraphie
Présentiel
Photographie / Recherches photographiques
Présentiel
Techniques et technologies / Techniques fondamentales
Présentiel
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles
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	
Ecriture / Création textuelle	
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 / Techniques fondamentales	
Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles	
Dessin / Dessin et moyens d'expression	
Ecriture / Création textuelle	
Structure formelle / Volume et espace	
Arts numériques / Infographie	

Evaluation continue et jury interne en fin de Q2
Tout au long de l'année, les exercices seront cotés.
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.

Arts numériques / Création multimédia et vidéo

L'objet de l'évaluation s'articule selon :

- 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

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.

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 d'entretiens individuels avec l'étudiant afin d'évaluer son évolution ainsi que son niveau d'acquisition des différents critères à savoir :

- 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%

Techniques et technologies / Peinture

Évaluation continue

Une évaluation continue a lieu tout au long du développement du projet en fonction des recherches.

Une évaluation du projet définitif aura lieu à la fin du 2ème quadrimestre.

Critères d'évaluation

- 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.

Bibliographie

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Ecriture / Création textuelle

Structure formelle / Volume et espace

Arts numériques / Infographie

Arts numériques / Création multimédia et vidéo

Couleur / Général

Gravure / Impression

Gravure / Sérigraphie

Photographie / Recherches photographiques

Une classe virtuelle (Classroom) a été créée pour les étudiants afin qu'ils puissent recevoir des supports de cours.

Techniques et technologies / Techniques fondamentales

Structure formelle / Recherches plastiques et tridimensionnelles

Mots clés

Dessin / Dessin et moyens d'expression

Ecriture / Création textuelle

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