

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai	Année académique 2019 - 2020
	Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
	Option : Publicité
	Volume horaire :
	Nombre de crédits : 4 crédits
	Quadrimestre : annuel

Intitulé : Couleur / Général	Code UE : UE. 4
Pondération : 40	Type de cours : Artistique
Cycle : 1 ^{er} cycle	Bloc 1
Langue : français	Code de cours : PUB 106

Activités d'apprentissages dans l'UE		Titulaire de l'AA
PUB 105		David Clément
		Coordonnées
		David.clément@actournai.be
Pré requis	Co requis	

Objectifs de l'enseignement

<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaître, comprendre et décrire les couleurs par expérimentation, la recherche singulière et l'analyse des couleurs situées dans un champ théorique, socioculturel, historique, symbolique ; • Acquérir un esprit analytique, critique et objectif quant à l'utilisation des couleurs au sein de leurs travaux ; • Mettre en oeuvre une parfaite cohésion entre le projet et la gamme de couleurs.
--

Description de l'enseignement

<p>Programme</p> <p>Le cours aborde les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définition de la couleur : <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprendre ce qu'est la couleur, apprendre un vocabulaire de base. 2. Approche de la signification et de l'usage culturel des couleurs. • Utilisation et expérimentation de la couleur :
--

1. Être capable de créer des ensembles de couleurs cohérents.
 2. Comprendre l'interaction des couleurs et savoir utiliser avec justesse les contrastes et les liens pouvant exister entre elles dans une optique de communication.
 3. Savoir utiliser la couleur dans un espace 2D et 3D
- Dimension artistique de la couleur :
 1. Pouvoir intégrer une démarche artistique intégrant la couleur dans une création.
 2. Acquérir un langage plastique intégrant la couleur.

Méthodologie

- Analyses de créations anciennes et contemporaines.
- Exercices pratiques demandant une recherche personnelle et méthodique (énoncé, propositions, analyses, synthèse et solution).

Méthode d'évaluation

Q1	2 crédits	Q2	2 crédits
Evaluation continue – oral-remise		Evaluation continue – oral-remise	
Critères d'évaluation			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 ; • Utilisation d'un nuancier (NCS) • Analyse en continue du travail 			

Compétences visées

- Connaissance et recherche d'informations, identifier et relier, s'approprier et réinventer à partir de ses expériences pratiques et cognitives ;
- Aptitudes à résoudre, réfléchir, pratiquer, imaginer, découvrir, exercer sa capacité d'agir, étendre les territoires de sa création, habiter le monde ;
- Réflexion : formuler, comparer, étendre et différencier ses acquis ;
- Analyse : raisonner, comparer, considérer, extraire les informations et le contexte ;
- Démarche : imaginer, réfléchir, construire, agir, découvrir, douter, inventer, enchanter, développer, situer et positionner son projet ;
- Conception : l'étudiant invente, débat d'un projet artistique dans le but de le finaliser librement en se fixant des balises de travail ;
- Appréciation : défendre des idées et des projets, expliquer ses choix formels et de fond, apporter un regard critique et affiner son regard.

Bibliographie

Antiquité :

PLATON :

- Phédon, E.A. 108c-109e et 110b-111a.
- Timée, E.A. 45b-46c, 52b, 57d-58d et 67c-68LL

- Gorgias, E.A. 465a-b.

ARISTOTE : 402a-435b (De anima).

PSEUDO-ARISTOTE : 791a-799b (De coloribus).

PLOTIN : Traité 12 (Ennéade II, 4), E.A. 9151 à 10[35].

Moyen-âge :

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

Renaissance :

Marsile FICIN, « Quid sit lumen », éditions Allia.

Sur le moyen-âge :

André GRABAR, « les origines de l'esthétique médiévale », La littérature artistique, 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 », coll. Champs histoire, Flammarion.

Jacques LE GOFF « Un moyen-âge en images », Hazan.

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

Michel PASTOUREAU « Jésus chez le teinturier p, Le Léopard d'or.

Autres :

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'an, et dans la peinture en particulier essais, Folio.

Jacqueline LICHTENSTEIN, « La couleur éloquente coll. Champs arts, Flammarion.

Olivier MESSIAEN, « Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie », Tome VII, Alphonse LEDUC.

Claude ROMANO, « De la couleur », philosophie, Les éditions de la transparence.

Georges ROQUE, « Art et science de la couleur », coll. Gallimard. Verdier.

Junichirô TANIZAKI, « Éloge de l'ombre »

Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, « Colorado éditions de Minuit. »

Anne VARICHON, « Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples », Seuil,

Ludwig wrrrc,ENSTEIN, « Remarques sur les couleurs » T.E.R.

Mots clés

--