

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l'espace	
Option : Publicité	
Programme de cours : 2026 - 2027	
Cycle BACHELIER	BLOC 2
Langue d'enseignement : français	

Compétences et acquis d'apprentissage	
1	Expérimentation et mise en oeuvre d'une pratique artistique située dans un contexte étendu théorique, historique, sociopolitique et économique, etc.
2	Acquisition des connaissances et des compétences approfondies en publicité à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;
3	Mise en œuvre, articulation et valorisation de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite de leurs études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer une réflexion et des propositions originales dans le domaine de la publicité;
4	Présentation de productions artistiques également validées en dehors du champ académique ;
5	Collecte, analyse et interprétation, de façon pertinente, des données — généralement, dans leur domaine de création — en vue d'inventer des propositions artistiques et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions sociétales et environnementale, artistiques et éthiques ;
6	Présentation de leurs productions artistiques et 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 13 :	Crédits : 16 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Publicité / Atelier	Catherine lazurlo

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Publicité / Atelier	Artistique	Annuel	8H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 1

Objectifs de l'enseignement

Publicité / Atelier
<p>A la fin du premier quadrimestre, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts)</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Le choix de sa composition et de sa mise en page (image et typographie) ☐ Le choix de la technique utilisée ☐ La cible visée ☐ Historique du sujet mise en scène (son travail de recherche) <p>L'étudiant devra être capable de</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Concevoir une annonce de presse et une affiche publicitaire et mettre en scène un texte et une image en rapport avec un sujet imposé. Il sera capable d'adapter sa créativité sur un sujet imposé. <p>A la fin du deuxième quadrimestre, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts)</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Le choix de sa composition et de sa mise en page (image et typographie) ☐ Le choix de la technique utilisée ☐ La cible visée ☐ Historique du sujet mise en scène (son travail de recherche) <p>L'étudiant devra être capable de</p> <p>Réaliser de concevoir une campagne de publicité cohérente, avec un fil conducteur crédible sur un produit et un thème imposé</p>

Description de l'enseignement

Publicité / Atelier
<p>Programme</p> <p>le cours comporte des exercices imposés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ création d'une identité visuelle (logotype), création d'une affiche, d'une annonce publicitaire ☐ Echange verbal d'idées entre le professeur et les étudiants ☐ L'étudiant propose plusieurs projets

Fiches UE PUBLICITÉ BLOC 2

- ☐ L'étudiant est dirigé et orienté de façon individuelle pour l'aider à résoudre les problèmes de manière personnalisée et lui permettre une progression adaptée
- ☐ L'étudiant expérimente différentes techniques et trouve la technique la plus appropriée selon son sujet et ses propres affinités
- ☐ Le travail final est réalisé après discussions et corrections

Organisation

- ☐ Présentation du sujet imposé et présentation d'exemples en méthode magistrale
- ☐ Demande de documentations et recherches pour enrichir le travail
- ☐ L'étudiant doit être actif et productif
- ☐ Corrections et discussions sur le projet de façon individuelle.

Acquis d'apprentissage et compétences visées**Publicité / Atelier****Mode d'enseignement****Publicité / 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

Publicité / Atelier

16 crédits

Publicité / Atelier

Jury artistique interne

Critères d'évaluation :

- ☐ Evaluation permanente
- ☐ Respect des consignes, bonne présentation
- ☐ Capacité à expliquer ses projets, ses recherches et sa créativité développée par rapport au sujet imposé
- ☐ Présentation du travail devant le professeur et ses camarades pour faire un échange et une analyse des critiques observées
- ☐ Présentation du travail et défense orale de l'ensemble des travaux en Q1 et en Q2

Bibliographie**Publicité / Atelier****Mots clés****Publicité / Atelier**

Créativité – originalité adaptée à la créativité

UE 14 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Communication graphique et visuelle / Design graphique	Caroline Lemaire

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Communication graphique et visuelle / Design graphique	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 2

Objectifs de l'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ la manière de procéder pour illustrer, synthétiser et traduire graphiquement une image à l'aide de logiciels graphiques ☐ pertinence de la technique utilisée ☐ la manière de jongler avec les codes graphiques pour concevoir des images efficaces <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Se documenter, observer et produire des images graphiques. ☐ Composer, construire et interpréter une demande graphique ☐ manipuler ses images et ses compositions sur des logiciels adaptés

Description de l'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique
<p>Programme</p> <p>le cours est composé d'exercices :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ dictées graphiques (amener l'étudiant à conceptualiser, à se construire une représentation graphique d'un mot) ☐ l'étudiant est dirigé et orienté de façon individuelle pour l'aider résoudre les problèmes de manière personnalisée et lui permettre une progression adaptée <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ approfondissement de l'étude des logiciels de création graphique pour pouvoir retravailler et organiser ses images ☐ présentation de l'exercice et présentation d'exemples en méthode magistrale

- ☐ l'étudiant propose plusieurs projets
- ☐ l'exercice est corrigé et l'étudiant est dirigé et orienté de façon individuelle
- ☐ le travail final est réalisé après discussion avec le professeur et correction
- ☐ Définir, familiariser, sensibiliser afin de poursuivre la découverte du monde de la création graphique
- ☐ L'étudiant doit être actif et productif. Correction et discussion sur les exercices de façon individuelle

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Communication graphique et visuelle / Design graphique

5,7

Mode d'enseignement

Communication graphique et visuelle / Design graphique

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
Communication graphique et visuelle / Design graphique	4 crédits

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Évaluation permanente et cotation d'exercices durant le Q1 et le Q2

Critères d'évaluation :

- ☐ Evaluation continue
- ☐ Respect des consignes, bonne présentation
- ☐ Capacité à expliquer sa démarche, ses recherches et sa créativité développée par rapport à l'exercice imposé

Bibliographie

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Mots clés

Communication graphique et visuelle / Design graphique

Définir, traduire, construire, créer

UE 15 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Photographie / Recherches photographiques	Nathalie Amand

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Photographie / Recherches photographiques	Artistique	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE3

Objectifs de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
Q1 A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de: <ul style="list-style-type: none">
● Savoir développer et imprimer des images numériques.
● Anticiper les moyens pour réaliser ses photos et pouvoir lire, interpréter la réalité à partir de sa prise de vue.
● Comprendre les lumières, les éclairages tant artificiels que naturels.
● Comprendre les spécificités du traitement d'un thème photographique en une série d'images.
● Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie et pouvoir analyser une image.
Q2 A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de: <ul style="list-style-type: none">
● Savoir développer et imprimer des images numériques.
● Anticiper les moyens pour réaliser ses photos et pouvoir lire, interpréter la réalité à partir de sa prise de vue.
● Comprendre les lumières, les éclairages tant artificiels que naturels.
● Comprendre les spécificités du traitement d'un thème photographique en une série d'images.
● Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie et pouvoir analyser une image.

Description de l'enseignement

Photographie / Recherches photographiques
<ul style="list-style-type: none">
● Exposés théoriques traitant de la technique

- Exposés par démonstrations théoriques du logiciel de développement et d'impression "Lightroom".
- Exposés par démonstrations théoriques des éclairages en studio.
- Exercices pratiques précis suivis d'entretiens amenant à une réflexion sur le rapport de la représentation du réel par l'outil photographique.
- Exposés sur base de PowerPoint traitant de l'histoire de la photographie et visites de sites internet traitant de la photographie.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Photographie / Recherches photographiques

Mode d'enseignement

Photographie / Recherches photographiques

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Photographie / Recherches photographiques	4 crédits

Photographie / Recherches photographiques

4 crédits

Photographie / Recherches photographiques

Critères d'évaluation

- La maîtrise de la pratique technique de la photographie numérique.
- La capacité de se détacher du réel et de l'interpréter.
- La créativité et l'originalité des recherches en relation avec les autres ateliers qu'il suit.
- La cohérence du point de vue dans une série d'images produites.
- Le soin dans les tirages et la présentation.
- Le respect dans les délais des consignes de travail.
- La présence au cours.

Bibliographie

Photographie / Recherches photographiques

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

Mots clés

Photographie / Recherches photographiques

Perfectionnement numérique

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

UE 16 : Dessin de Modèle Vivant	Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Publicité / Dessin de Modèle Vivant	Tasiaux François

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Évaluation
Dessin de Modèle Vivant	Artistique	Annuel	3h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

UE 4

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

Objectifs de l'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

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

- Les deux aspects essentiels du cours, le Modèle et le Vivant. Le modèle pour l'aspect **observation (le fond)** – proportions, équilibre, points d'appuis, volume, lumière, etc. –, le vivant pour l'aspect **expression (la forme)** – transcendance de l'attitude, utilisation d'une technique en rapport avec les intentions picturales, spontanéité du geste, etc.-.
- L'intérêt et les qualités d'un cadrage et d'une présentation adéquate au sujet (choix du format, de la position du dessin sur le support, son orientation, etc.).
- Les notions de raccourcis, de proportions, de soutien au noir, de contraste, d'ombre de volume ou d'ombre portée

L'étudiant devra être capable de :

- Se positionner correctement face au modèle, en faisant le choix du point de vue et du cadrage les plus adaptés à ses intentions.
- Déterminer, en début de dessin, les points forts d'une pose, ce qui crée son énergie et son dynamisme, et sur cette analyse déterminer un objectif
- Dessiner le modèle dans ses proportions et attitudes, dans le temps imparti selon les contraintes techniques imposées, en faisant preuve de remise en question, de recherche et de créativité, l'intérêt ultime étant l'apport d'une touche et d'une sensibilité personnelle.

Description de l'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

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

Programme (contenu détaillé) :

- Approfondissement de l'étude de l'anatomie artistique, connaissance du corps humain, de sa charpente, de sa musculature, de ses proportions et de son fonctionnement dans l'espace.
- Travail sur le sens de l'observation, l'étudiant apprend à regarder, à comprendre et à analyser (en se servant des points de repères, des espaces vides, des inclinaisons, ...).
- Développement de la mémoire visuelle, le cours de dessin est un outil qui sert à faire évoluer l'étudiant dans ses cours d'atelier.
- Acquisition d'un sens de l'esquisse : décomposition du mouvement, saisie de façon rapide des différentes attitudes du modèle vivant.
- Travail sur l'équilibre d'une pose, les lignes de forces du corps et les points d'appuis.
- Travail sur le geste en vue d'acquérir un trait vivant et spontané qui exprime de la sensibilité, un trait donnant vie à la figure dessinée d'après nature.
- Acquisition d'un sens de la composition et de la mise en page

Organisation (déroulement) :

Par une série d'énoncés contraignants sur des temps de pose variés, l'étudiant doit peu à peu se détacher du geste de l'écriture pour aller vers un geste de dessin.

Par exemple :

- dessin de l'autre main (variante : partie gauche du dessin à la main gauche, partie droite main droite)
- dessin debout, bras tendu
- dessin sans courbe, uniquement par des successions de lignes droites
- dessin sans ligne, juste par masse ou autres systèmes (proposés par l'étudiant, échangé ensuite avec son voisin...)
- dessin de mémoire après avoir observé le modèle pendant 2 minutes sans dessiner
- dessin du modèle "comme si vous étiez de l'autre côté"
- ...
- Les temps de pose varient, il est demandé à l'étudiant de "jouer le jeu" et de s'adapter. Pas question de ne traiter, par exemple, que la tête et d'abandonner le reste, il faut tenter de dessiner la globalité de la pose dans le temps imparti.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Dessin de Modèle Vivant

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

Mode d'enseignement

Dessin de Modèle Vivant

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

Modalités d'évaluation et critères

	Pondération en crédits
Dessin de Modèle Vivant	6 crédits
Critères d'évaluation : Le principal critère est l'évolution sur l'ensemble de l'année. Les points observés en particulier seront	
<ul style="list-style-type: none"> - L'organisation de la page - Le sens des proportions - La compréhension globale des poses (équilibre, appuis, plans, etc.) - La vivacité du trait, la liberté du geste	
L'étudiant reçoit régulièrement un retour sur son travail. Si un souci se pose de manière récurrente (disproportion, trait haché, épaisseur de trait inadéquate, manque de contraste, etc.), celui-ci lui est signalé, exemple à l'appui, avec une solution/méthode de travail adaptée pour tenter de remédier au problème.	
La présence au cours, l'investissement de l'étudiant ainsi que ses prises de risques et initiatives entrent également en ligne de compte.	
L'évaluation se fait sur dossier comprenant l'ensemble des œuvres de la période, et ce en janvier et juin.	

Bibliographie

Dessin de Modèle Vivant

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

Mots clés

Dessin de Modèle Vivant

UE 17 :	Crédits : 8 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Techniques et technologies / Reproduction	Anais Callens

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Techniques et technologies / Reproduction	Technique	annuel	4h/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 8

Objectifs de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

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

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

Description de l'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction

Programme

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

But final : réalisation d'un book afin de :

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

Organisation

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Techniques et technologies / Reproduction

Mode d'enseignement

Techniques et technologies / Reproduction
Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
--	------------------------

Techniques et technologies / Reproduction	8 crédits
Techniques et technologies / Reproduction	
Tests sur machine en cours d'année et exercices pratiques de maîtrise du logiciel en cours d'apprentissage permanent, les travaux personnels amèneront l'étudiant à développer son sens critique et à pouvoir se confronter au travail des autres et du monde graphique extérieur.	

Bibliographie

Techniques et technologies / Reproduction
Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert, La chaîne graphique, ed. Eyrolles, 2009, EAN13 : 9782212123456

Mots clés

Techniques et technologies / Reproduction
Images, couleur, vectorisation, résolution, colorimétrie, formats d'enregistrement, polices de caractère, mise en page, Photoshop, Illustrator, InDesign

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

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Histoire et actualité des arts / Générale	Général	Annuel	2H/Semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 9

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
<p>L'étudiant-e- sera capable de comprendre et reconnaître, à savoir plus précisément:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acquérir les notions générales sur les principaux courants artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art « moderne », à partir du XIXe siècle, en particulier d'Edouard Manet ; ● Établir des liens entre les diverses formes d'art : peinture, sculpture, musique, danse, design, photographie, architecture, cinéma, théâtre etc. ainsi que les arts et l'époque, le climat intellectuel, social et politique. ● Saisir des liens avec des formes d'art actuelles. ● Utiliser le vocabulaire afférent. ● Effectuer une recherche documentaire sur un artiste, une œuvre, un courant, une thématique ... ● Développer un regard critique et une approche sensible de la création artistique.

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Générale
--

Programme :

Notions générales des principaux courants artistiques ayant marqué l'histoire de l'art « moderne », en Europe occidentale, à partir du XIXe siècle, en particulier d'Edouard Manet.

Les faits (courants, styles, artistes, œuvres principales) sont présentés selon un déroulement chronologique.

Les faits sont inscrits dans leur contexte historique général afin de mettre en évidence les liens de causalité avec la création artistique.

Outils de lecture: lecture d'une œuvre (notions générales de composition stylistique (formulation, explication,...), toutes disciplines confondues et abordées spécifiquement à chaque cours.

Outils de recherche documentaire: expérimentation de techniques et outils de recherches : bibliographie, documentation iconographique, dossier, ...

Organisation : Cours magistraux illustrés au moyen d'une sélection de visuels projetés et commentés à l'aide de textes, citations, documentaires, ...

Synthèse, liste de visuels, bibliographie, ...fournis à l'étudiant. Prise de notes indispensable.

En complément : conférences (Jeunesse et arts plastiques, rencontres avec des intervenant-e-s extérieur-e-s, ...), visites de musées, d'expositions, spectacles, voyages d'étude.

Au cours de l'année académique en cours, des travaux ponctuels peuvent être demandés (recherches documentaires, analyses stylistiques, ...).

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Générale

2-5-7

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, questions transversales ou ponctuelles (analyse comparée ou non d'œuvres) à l'issue de chaque quadrimestre	
L'examen écrit porte sur les connaissances, les capacités de réflexion et d'analyse de l'étudiant	

Bibliographie

Histoire et actualité des arts / Générale
Fournie au cours et disponible sur "classroom"

Mots clés

Histoire et actualité des arts / Générale
Histoire – Histoire des arts

UE 19 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Robin Legge
Philosophie / Esthétique	Robin Legge

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	Général	Q1	2h/semaine	Janvier
Philosophie / Esthétique	Général	Q2	2h/semaine	Juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises

UE 10

Cohérence pédagogique de l'unité d'enseignement

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

Objectifs de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

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

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

Philosophie / Esthétique

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

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

Description de l'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Programme

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

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

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

Organisation

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

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

Philosophie / Esthétique

Programme :

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

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

Organisation :

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

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

5, 7

Philosophie / Esthétique

5, 7

Mode d'enseignement

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Présentiel

Philosophie / Esthétique

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art	2 crédits
Philosophie / Esthétique	2 crédits

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet).

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

L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des différents champs culturels et artistiques vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques en regard du contexte social, culturel et politique dans lequel les productions artistiques ont été réalisées.

Philosophie / Esthétique

L'évaluation se fera soit sous forme de la remise d'un travail écrit (éventuellement accompagné d'une présentation orale), soit sous forme d'un examen oral ou écrit (éventuellement à cahier ouvert, mais sans accès à internet).

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

?

L'étudiant doit pouvoir proposer une analyse critique des courants esthétiques, écoles, mouvements, courants et oeuvres vus en cours. Il doit pouvoir décrire et comparer les différentes démarches artistiques sous le prisme de la philosophie de l'art.

Bibliographie

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

(liste non exhaustive) : Nathalie Heinich, *La Sociologie de l'art* ; Paul Ardenne, *Un art contextuel* ; Paul Ardenne, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*.

Philosophie / Esthétique

(liste non exhaustive) : Atelier philosophique, *Esthétique et philosophie de l'art Repères historiques et thématiques*, Nathalie Heinich, *Le paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique* ; Anne Cauquelin, *Les Théories de l'art* ; Carine Fol, *De l'art des fous à l'art sans marges*.

Mots clés

Actualités culturelles / Actualité et lectures de l'art

Histoire culturelle, sociale et politique, Histoire de l'art, Sociologie de l'art, Art relationnel et art contextuel, Culture artistique, Réception, médiation et production et marché de l'art.

Philosophie / Esthétique

Philosophie de l'art, Esthétique, Théorie de l'art, Anthropologie de l'art, Sociologie de l'art, Paradigmes artistiques, Catégories culturelles et artistiques, Expositions et scénographie.

UE :	Crédits :
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Littérature / Contemporaine	Florie Steyaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Littérature / Contemporaine	Général	annuel	1H/semaine	juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Le cours de littérature contemporaine BAC 2 a pour objectif la découverte de la place et du rôle des mythes littéraires dans l'histoire des arts et des lettres, ainsi que, plus largement, dans l'imaginaire collectif européen. L'objectif est de montrer comment les mythes littéraires nous parlent encore aujourd'hui, en retraçant leur évolution et leur influence sur la culture au sens large, depuis le contexte de leur émergence jusqu'à notre réalité du XXIe siècle.</p> <p>Savoirs et compétences attendues : connaissance de l'histoire de la littérature, capacités d'analyse et de comparaison culturelles (en synchronie et/ou en diachronie) ; maîtrise théorique et pratique des idées et concepts fondamentaux (mythes, intertextualité/intericonicité, personnages types, motifs littéraires, thèmes, etc.)</p>

Description de l'enseignement

Littérature / Contemporaine
<p>Programme :</p> <p>Le cours aborde les mythes littéraires européens depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, sur la base d'un regroupement thématique. Chaque mythe est replacé dans son contexte, puis résumé et mis en lien avec la thématique étudiée ; son évolution et son influence sur les arts et la littérature (= postérité) sont ensuite retracées, afin de montrer comment le mythe en question a été réinterprété au fil des siècles pour refléter les divers changements sociaux et culturels. Une réflexion est également menée sur la nature du mythe littéraire ainsi que sur sa capacité à traverser le temps et les frontières.</p> <p>Organisation :</p> <p>La progression est basée sur une structure thématique :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le héros idéal : Roland, Superman 2) le héros habile/rusé : Ulysse 3) le héros tragique : Œdipe, Antigone 4) le héros moderne : Hamlet 5) le sage : Merlin l'enchanteur (+ Arthur et les chevaliers de la Table ronde) 6) l'anti-héros : Don Quichotte 7) le rebelle : Don Juan, Arsène Lupin 8) le monstrueux : Frankenstein 9) les amants maudits : Tristan et Iseult, Pyrame et Thisbé (Roméo et Juliette)

- 10) la passion destructrice : Phèdre, Médée, Heathcliff
- 11) l'héroïne romanesque : Jane Eyre, Joséphine (Jo) March
- 12) la femme fatale : Carmen, la Marquise de Merteuil
- 13) la vertueuse : la Princesse de Clèves, la dame aux camélias
- 14) la sorcière/démone : Hermione Granger, Lilith
- 15) la guerrière/justicière : Eowyn, Lisbeth Salander

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Littérature / Contemporaine

Mode d'enseignement

Littérature / Contemporaine

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

Pondération en crédits

Littérature / Contemporaine

2 crédits

Examen écrit à l'issue du Q2

Critères d'évaluation :

Connaissance des caractéristiques fondamentales des différents mythes littéraires vus en cours ; capacité à lire, à commenter et à comparer des extraits issus de sources variées retraçant l'évolution d'un mythe ; regard critique et éclairé sur la postérité d'un mythe et son influence sur notre culture occidentale contemporaine.

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

Bibliographie

Littérature / Contemporaine

Pierre Brunel, *Dictionnaire des mythes littéraires* (1995)

Pierre Brunel, *Mythes et mythologies dans la littérature française* (2024)

Marie-Catherine Huet-Brichard, *Littérature et mythe* (2001)

Bernadette Bricaut et al., *Le regard d'Ophée : mythes littéraires en Occident* (2001)

Nicolas Journet et al., *Les grands mythes : origine, histoire, interprétation* (2017)

Dufayet Nathalie, *Les grands mythes en littérature* (2026)

Mots clés

Littérature / Contemporaine

Littérature, mythes littéraires, personnages-types, genres littéraires, intertextualité, etc.

UE 21 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Sémiologie / Image	Stéphanie Delneste

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Sémiologie / Image	Général	Annuel	2H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Sémiologie / Image
<p>A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Le concept de signe et sa rentabilité pour l'analyse de l'image ; ☐ Le concept de communication et son application au domaine de l'image ; ☐ La distinction entre linguistique, iconique et plastique, comme entre énonciation et iconisation. <p>L'étudiant devra être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Maîtriser les principales théories sémiologiques sur l'image, mais aussi les études linguistiques sur le texte et les recherches portant sur les relations texte- image. ☐ Développer une attitude critique à l'égard de ses propres productions, comme des productions de la création médiatique contemporaine (XIXe, XXe et XXIe siècles).

Description de l'enseignement

Sémiologie / Image
<p>Programme</p> <p>Le cours distingue trois parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Eléments de linguistique ; ☐ Sémiologies de l'image ; ☐ Etude des interférences entre texte et image. <p>Organisation</p> <p>Pour chacune des trois parties du cours, des exposés théoriques sont programmés, accompagnés d'exercices sur des productions iconiques, linguistiques ou mixtes (publicité, bande dessinée, album pour enfants, roman illustré, etc.), afin de mettre la théorie à l'épreuve de l'analyse pratique.</p>

Acquis d'apprentissage et compétences visés

Sémiologie / Image

Mode d'enseignement

Sémiologie / Image

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	Pondération en crédits
--	------------------------

Sémiologie / Image	4 crédits
--------------------	-----------

Sémiologie / Image

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

Critères d'évaluation :

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

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

L'évaluation en pratique :

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

Bibliographie

Sémiologie / Image

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

Mots clés

Sémiologie / Image

Sémiologie, linguistique, pragmatique, image, texte

UE 22 :	Crédits : 2 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Sémiologie / Générale	Florie Steyaert

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

	Type	Organisation	Durée	Evaluation
Sémiologie / Générale	Générale	Annuel	1H/semaine	Janvier - juin

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Sémiologie / Générale

Le cours de sémiologie générale II un cours de sémiologie appliquée (narratologie) : il a pour objectif de proposer des outils sémiologiques permettant d'analyser des récits divers et variés (qui sont soit uniquement composés de texte, soit « mixtes », c'est-à-dire mélangeant texte et image fixe). Chaque point théorique abordé sera ensuite appliqué, lors des séances de cours, dans des exercices complexes, et tous ces outils devront pouvoir être maîtrisés par les étudiants dans un contexte d'évaluation de leurs compétences d'analyse de récits. L'objectif poursuivi est de leur permettre de passer d'une lecture intuitive (automatique ; inconsciente) à une analyse structurale et sémiologique des produits narratifs (texte et/ou image fixe).

Description de l'enseignement

Sémiologie / Générale

Programme : parcourir les outils sémiologiques d'analyse de récits (focus sur la narratologie) et les appliquer dans des exercices concrets, dans le but de développer les compétences analytiques des étudiants et de leur permettre ainsi de décoder les mécanismes internes du fonctionnement d'un récit.

Organisation :

Premier quadrimestre : après un rapide rappel des bases de la sémiologie (cf. cours de BAC 1), ce premier quadrimestre est centré sur la narratologie et commence par l'analyse structurale des récits, en particulier des contes (Propp, Bremond, Greimas), et l'étude sémiologique des personnages (Hamon, Greimas, Barthes). Les paramètres constitutifs des récits sont également étudiés (Genette, Barthes), à savoir : l'espace narratif (diégèse, fonctions de la description), les temps de la narration (nature, ordre, vitesse et fréquence) et les voix narratives (focalisation, métalepse).

Deuxième quadrimestre : cette deuxième période est davantage axée sur l'étude sémiologique des médiums mixtes, mêlant texte et image fixe (plus particulièrement les romans graphiques). Après une mise en contexte du sujet d'étude (panorama historique de l'évolution de la bande dessinée et concepts théoriques de base), les différentes composantes de la BD (au sens large) sont étudiées au sein d'un protocole d'analyse mobilisant des outils de la sémiologie : texte (canal phonique/graphique) et image (seule/en séquence) ainsi que leurs interactions. Au terme de ce second quadrimestre, les étudiants devront produire, seuls ou en binôme, un travail écrit portant sur une analyse et une interprétation personnelles d'un roman graphique au choix, en utilisant de manière qualitative et pertinente les outils et concepts vus en cours.

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Sémiologie / Générale

1, 2, 3, 5, 7

Mode d'enseignement

Sémiologie / 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
Sémiologie / Générale	2 crédits

Sémiologie / Générale

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

Critères d'évaluation :

Q1 : Connaissance, compréhension et application de la théorie.

Q2 : Application correcte des outils sémiologiques et narratologiques étudiés : analyse et interprétation d'un récit mixte (texte + image fixe). Critères principaux : rigueur de l'analyse, pertinence et originalité de l'interprétation, cohérence et cohésion du propos.

Le système d'évaluation demande aux étudiants de réaliser toutes ces tâches par écrit de manière personnelle. Tout recours au plagiat et/ou à une intelligence artificielle de manière déraisonnable dans le cadre de la réalisation du travail du second quadrimestre sera sanctionné par une note de zéro.

Bibliographie

Sémiologie / Générale

Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale* (1916)
Vladimir Propp, *Morphologie du conte* (1928)
Algirdas Julien Greimas, *Sémantique structurale* (1966)
Claude Bremond, *Logique du récit* (1973)
Philippe Hamon, *Le Personnel du roman : le système des personnages [...]* (1983)
Gérard Genette, *Figures III* (1972)
Gérard Genette, *Nouveau discours du récit* (1983)
Gérard Genette, *Métalepse : De la figure à la fiction* (2004)
Tzvetan Todorov, *Poétique de la prose* (1971)
Roland Barthes (et al.), *L'Analyse structurale du récit* (1981)
Maingueneau, *Manuel de linguistique pour les textes littéraires* (2015)
Yves Reuter, *L'Analyse du récit* (2016)
Roland Barthes, *Rhétorique de l'image* (1964)
Thierry Groensteen, *Système de la bande dessinée* (1999)
Benoît Peeters, *Lire la bande dessinée* (1998)

Mots clés

Sémiologie / Générale

Sémiologie, fonctions narratives, schéma actanciel, personnage, diegesis vs mimésis, diégèse, temps et espace du récit, voix narrative, paramètres iconiques vs plastiques de l'image, espace énonciatif de l'image, etc.

UE 23 :	Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l'UE :	
Activités d'apprentissage dans l'UE	Titulaire de l'AA
Histoire et actualité des arts / Cinéma	Valérie Berteau

Type d'enseignement, organisation, durée et évaluation

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

Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d'enseignement pré-requises – Co-requises

--

Objectifs de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Objectifs

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

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

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

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

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

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

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

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

Description de l'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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

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

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

Organisation

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

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

Observer les époques, les techniques, les contextes.

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

Acquis d'apprentissage et compétences visées

Histoire et actualité des arts / Cinéma

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

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

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

Mode d'enseignement

Histoire et actualité des arts / Cinéma

Présentiel

Modalités d'évaluation et critères

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

	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