

- Dessin et moyens d'expression

Conteau Yan

Objectifs

Au terme du cours de **DESSIN ET MOYENS D'EXPRESSION**, l'étudiant est capable :

- - Élaborer un travail personnel graphique et créatif afin d'exprimer ou de communiquer une idée, un message personnel et sensible en exploitant tout son bagage social, culturel et technique lié à sa formation artistique
- - Développer une critique personnelle de son travail oralement en proposant une argumentation construite et logique faisant appel à des références artistiques et techniques
- - Mettre en œuvre une présentation cohérente de sa production personnelle en respectant les contraintes liées au format, au lieu, au contexte

Contenu

1. Perspective

- - Rappel principes élémentaires
- - Méthode de construction du dessin sur base de plans et de coupes

2. Couleur:

- - La couleur appliquée en intérieur: harmonies et symbolique
- - Les couleurs d'un point de vue technique: nuanciers, camaïeux, contrastes...

3. Essais techniques:

- -Aquarelle
- -Feutre aquarelle
- -Crayon aquarelle
- -Pastels sec
- -Technique mixte
- -Informatique

4. Rendu de volumes et d'ambiances

- - Volumétrie par la lumière et la couleur.
- - Importance de la documentation et de la recherche.
- - Par la technique, restituer une ambiance dans une perspective d'intérieur.
- - Intégration d'un objet projeté dans un contexte réel.

5. Voyage graphique

- - Mise en situation des apprentissages précédents dans un travail de recherche plus personnel et directement lié à l'architecture d'intérieur (d'un projet ou non)
- - A partir de croquis d'observation de lieux de vie, réaliser des planches thématiques où apparaissent des séquences, la notion d'échelle et une utilisation spécifique de la couleur .

6. Relevé, coupe et élévation par le croquis

- - Rappel des moyens et des règles à respecter. Dessiner un relevé précis sans instruments.

- - Esquisse réalisée sur le terrain et épure définitive.

7. Synthétisation de la silhouette du corps humain

- - Rappel d'anatomie, pauses spécifiques avec modèle et schématisation de silhouette.
- - Intégration de personnage en situation dans des plans d'architecture.

8. Etude de végétation

- - Étude de la structure du tronc et ramification des branches.
- - Représentation du feuillage : détail et suggestion du volume de la couronne par les pleins et les vides et par une étude tonale

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Susciter, éveiller, accroître, attiser la motivation des étudiants en multipliant les moyens :

- Diversifier des méthodes d'enseignement, en gardant la pédagogie active en globalité, ainsi qu'en développant des valeurs démocratiques participatives et coopératives.
- Toujours utiliser la méthode démonstrative pour susciter l'émulation et développer les savoir-faire.
- Remettre continuellement en question de manière constructive les méthodologies employées.
- Valoriser le travail de l'étudiant en lui faisant prendre conscience de son évolution, le responsabiliser par rapport à son apprentissage en lui demandant des auto-évaluations ponctuelles.
- Encourager l'intellectualisation de la démarche car c'est un facteur primordial dans la compréhension des méthodes et techniques de création.
- Créer des ruptures par rapport aux idées préconçues des étudiants, déconstruire leur savoir pour mieux le reconstruire.
- Adapter le cours aux besoins des étudiants et de la section, de manière générale et de manière individuelle.
- Favoriser l'interdisciplinarité et mettre en valeur le rapport entre les études qu'il entreprend et la réalité du métier qu'il exercera plus tard.

Bibliographie

- « Sketching: *Drawing Techniques for Product Designers* » Koos EISSEN, Roselien STEUR, Copyrighted material, 2011
- « *Dessin de design architectural* » Francis D.K. CHING et Steven P. JUROSZEK , 2005
- « *Processus élémentaires de dessin et de mise en forme* » cahier 1, Manfred MAIER, Dessain et Tolra, 1977
- « *Dessiner grâce au cerveau droit* » Betty EDWARDS, Mardaga
- « *Les clés du dessin* » Bert DODSON, Ulissédition, 1991
- « *La perspective sans peine* » Phil METZGER, 1997
- « *La perspective en BD* » David CHELSEA, Eyrolles, 2005
- « *Le nombre d'or, le langage mathématique de la beauté* » Fernando CORBALÀN, le monde est mathématique, 2014
- « *Soyons créatifs !* » Philippe BRASSEUR , Casterman, 2002
- « *Vision dessin créativité* » Betty EDWARDS, Pierre Mardaga éditeur, 1990
- « *L'homme aux deux cerveaux* » Daniel PINK, Robert Laffont, 2007
- « *Art de la couleur* » Johannes ITTEN ; Dessain et Tolra, 2004
- « *Couleur, optique et perception* » Moritz ZWIMPFER, dessain et Tolra, 1992
- « *Comprendre et créer la couleur* » Hajo DUTCHING ; Dessain et Tolra, 1994

« *La couleur, nature, histoire et décoration* » *le temps apprivoisé*, 1993

« *Figure Drawing For All It's Worth* » *Andrew Loomis*

« *Watercolours (30-Minute Painting)* » *Fiona Pear, Collins*, 2007

« *Dibujo de moda* » *Bil Donovan, Blume*, 2010

« *De pièces en pièces* » *François Matton, P.O.L.*, 2007

« *The Art of Urban Sketching: Drawing On Location Around The World* » *Gabriel Campanario, Paperback*, 2012

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation liée à ce cours est **continue** :

- 40% des points de l'année sont attribués en janvier, les 60% restants sont attribués en juin.
- Un examen sera prévu durant la session de janvier et un autre durant la session de juin.
- Le travail en classe sera évalué pour 70% des points du quadrimestre et l'examen pour 30%.
- Il n'y a pas de seconde session pour le cours de dessin et moyens d'expression.
- Le coefficient diminueur est d'application pour ce cours.
- Pour connaître la pondération de ce cours au sein de l'UE, veuillez consulter la grille de bloc sur le site internet de l'école

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours