Atelier Illustration
IL200

Responsable UE
Claude Knaepen

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

Contact
service.etudiants@saint-luc.be
+32 4 341 81 33

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
25 crédits • 500 points • 300 heures
Prérequis : IL100 Atelier illustration

Activité.s d'apprentissage

I2600 - Illustration atelier
25 crédits • 500 points • 300 heures • Parrondo José, Foccroulle Luc, Knaepen Claude

Acquis d'apprentissage

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :
• Développer une recherche systématique sur un sujet en rassemblant des références graphiques et en explorant le thème selon différents points de vue.
• Diversifier et approfondir ses techniques de création
• Composer des images narratives de manière plus autonome
• Réaliser une suite d'images en développant une réflexion sur le rapport texte-image et en expérimentant l'objet livre.
• Présenter et défendre un projet visuel et narratif lors de séances de mises en commun ou d'entretiens individuels.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

L'atelier est l'activité fondamentale de la formation. Son évaluation est artistique, cela signifie que la note finale est constituée pour 50% d'une note d'année et pour 50% de la note du jury artistique de fin d'année. La note d'année est déterminée par les enseignants titulaires, elle est constituée pour 25% des résultats du premier quadrimestre et pour 25% des résultats du second quadrimestre.

Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'école, est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres extérieurs à l'école, est un jury artistique externe.

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury est externe. Le règlement des jurys artistiques complet est disponible en annexe 2 du règlement des études.

Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:
C1 C2 C3 C4 C7 C8 C9 de notre référentiel interne.

- Illustration atelier

Parrondo José

Objectifs

Développer une personnalité artistique forte, originale et sensible en préparation aux contraintes du monde professionnel.
Moyens utilisés:
LA RECHERCHE
Rassembler ou composer une documentation pertinente en fonction d'un sujet donné et pouvoir s'en servir avec intelligence
Adopter une attitude ouverte dans la recherche
Explorer différentes pistes graphiques et narratives
Développer une approche spontanée et efficace dans le dessin d'idée (rough)
L'APPROCHE DU PERSONNAGE
Comprendre, intégrer et utiliser une structure cohérente (corps, visage et expression) dans le dessin de personnage d'imagination
Animer le personnage d'imagination avec naturel et souplesse, en évitant la raideur
Arriver à restituer le sentiment, l'émotion du personnage.
L'APPROCHE DE LA PERSPECTIVE
Se détacher consciemment d'une perspective traditionnelle lorsque le sujet l'impose
Donner de la profondeur à l'image en jouant de différents plans.
LA COMPOSITION DE IMAGE ET LA NARRATION
Communiquer visuellement;
Nourrir une image par des détails narratifs signifiants par rapport à un contexte sans en gêner l'efficacité visuelle;
Articuler, agencer, hiérarchiser les éléments de l'image;
Apprendre à équilibrer les valeurs et les contrastes de l'image;
Comprendre la dynamique du chemin de lecture d'une image et savoir l'exploiter;
Structurer une composition, maîtriser l'équilibre, la lisibilité et l'impact maximum;
Savoir exploiter le rapport texte/image;
Eviter la redondance;
Maîtriser la narration sur une suite d'images aussi bien que sur une image unique.
L'APPROCHE TECHNIQUE
Apprendre à utiliser efficacement les principales techniques de mise au net (bon choix des outils et des supports);
Choisir et exploiter une technique en réponse aux besoins de l'exercice;
Apprendre les principes de la couleur.

LE RAPPORT AU LIVRE
Approcher « l'objet livre » par la réalisation de maquettes simples et soignées et au travers d'analyses de livres existants;
Intégrer le texte à l'image;
Voir le livre en son essence et pouvoir en analyser le message;
AUTONOMIE
Développer l'autonomie;
Avoir un regard critique et objectif sur sa production;
Développer une approche culturelle riche et diversifiée.
LA COMMUNICATION
S'exprimer correctement et dans le respect des autres;
Présenter un projet ou une analyse face à un professeur ou face à un groupe.
RESPECT
Respecter un délai et une consigne précise.

Contenu

- Illustration de romans ou de magazines; thèmes à réflexion sur une phrase philosophique, un texte littéraire ou un sujet social; analyse et réalisation d'images d'impact, affiches, etc. Etalés sur toute l'année, ces thèmes peuvent varier suivant l'actualité culturelle.
- Approche de techniques nouvelles selon la demande des étudiants. Adaptation des techniques aux thèmes proposés.
- Approche du livre ou d'un objet narratif dans ses particularités et réflexion sur le contenu.
- Autres travaux axés sur la réflexion, le ressenti, l'impact visuel, la narration, la communication.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Des thèmes sont proposés aux étudiants à partir desquels chacun devra développer une idée personnelle et l'exprimer graphiquement.
Un suivi personnel permanent est réalisé.

Plusieurs travaux sur l'année seront évalués selon des critères variables en fonction des thèmes (mouvement dans les recherches, lisibilité, approche personnelle, pertinence de l'idée, respect du thème, maîtrise technique, respect des délais, etc.)

Bibliographie

Livres d'illustration et autres objets de narration et de communication visuelle (bandes dessinées, publicités, photographies, installations artistiques...).

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation pratiquée pour ce cours est une ÉVALUATION ARTISTIQUE (la note finale contient l'évaluation du professeur titulaire et l'évaluation du jury artistique).

La note est constituée pour 50% d'une note d'année (25% pour le premier quadrimestre; 25% pour le second quadrimestre) et pour 50% de la note du jury artistique.

Les cours auxquels s'applique une évaluation artistique ne peuvent faire l'objet ni d'une seconde session, ni d'un crédit résiduel.

CHARTE D'EVALUATION
Outre les résultats obtenus lors de chaque exercice (tant au niveau des recherches que des images finies), l'assiduité, la participation et l'investissement de l'étudiant durant l'année sont également des critères qui rentreront dans l'évaluation. Les indicateurs de ces critères pourront être appréciés au travers des dossiers de recherches (qualitativement et quantitativement), de l'attitude face au travail, de l'attitude face à la critique, des présences, etc.

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

Objectifs

Rappel et approfondissement des notions élémentaires indispensables à la maîtrise des outils et des techniques de l'illustration.
Développement de la créativité, du sens critique de l'étudiant et de son autonomie pour le conduire vers une recherche d'efficacité narrative, de lisibilité, de réalisme et/ou d'originalité.
Stimuler le développement de personnalités artistiques fortes et originales, en préparation aux contraintes du monde professionnel.

Contenu

- Apprendre à structurer sa méthode de travail, à développer sa créativité, à analyser de manière pertinente les sujets (idées et recherche de documentation et de références graphiques, roughs et recherches préparatoires, étude de valeurs et de couleurs, avant-projet, mise au net, corrections éventuelles).
- Equilibrer et structurer l'image: cadrage, composition et chemin de lecture.
- Développer le dessin de personnages originaux (anatomie du corps et du visage, expressions)
- Etudier - les principes généraux de la gestion des couleurs.
- les principes de construction de l'image en perspective.
- les principes généraux de la théorie sur les ombres et lumières.
- Apprendre à équilibrer les valeurs et contrastes de l'image.
- Améliorer la lisibilité et l'efficacité narratives des images créées
- Aborder et/ou approfondir les techniques suivantes;
Aquarelle ou Encres Ecoline
Acrylique, gouache ou DAO Photoshop (à la demande).
Technique du grattage sur papier Schoellershammer ou sur carte à gratter
- Expérimenter des techniques mixtes plus personnelles (p.ex.: Huile à l'eau, détrempe à la gouache à l'œuf, mélanger gouache et médium acrylique, sgraffite,…)
- Développer une attitude autocritique efficiente et positive pour conduire à une certaine autonomie.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Exposés.
- Travaux pratiques et essais techniques.
- Analyses personnalisées et démonstrations.

Bibliographie

Les ouvrages cités ici ne sont qu'un échantillon de l'importante collection de références bibliographiques dans laquelle il sera possible de puiser les informations utiles pour enrichir la formation de chaque étudiant.
Le manuel de l'artiste. Ray Smith (Ed Bordas) – L'art de dessiner les animaux. Ken Hultgren (Ed Vigot) - Couleur et créativité. G.M.Roig (Ed Vigot)– Illustration Now. E.J.Wiedemann (Ed Taschen) -Qu'est-ce que l'art? M.C.Prettes & A de Giorgis (Ed Grund) - L'anatomie artistique. Giovanni Civardi (Ed De Vecchi) – Ombres et lumières dans le dessin et la peinture, La couleur et le peintre, Le grand livre de la perspective. José M. Parramon (Ed Bordas) – ARTIST'S MANUAL. A complete Guide To Painting… Angela Gair (Ed Chronicle Books)– Guides de l'artiste (Ed Grund); L'illustration, Les animaux, Les techniques sèches.
Autres références artistiques conseillées ponctuellement ;
Frank Frazetta, Norman Rockwell, Arthur Rackham, Mœbius, Rien Poortvliet, Berni Wrightson, Preston Blair, Lisbeth Zwerger, J.C.Leyendecker, Hayao Miyazaki, Matthieu Lauffray, Claire

Wendling, Sebastian Krüger, Carlos Nine, Battaglia, Toppi, Paul Bonner, Peter de Sève, Mike Mignola, Nicolas de Crécy, Anna-Laura Cantone, René Hausman, George Bridgman, Andrew Loomis, A.Mucha, N.C.Wyeth, Roland Roycraft, Glen Keane, Tom Bancroft, Bobby Chiu, Kei Acedera, Rodney Matthews, John howe, Brom, François Schuiten, Delphine Durand, Jean-Baptiste Monge, Xa, BlackFrog, Tony Sandoval, Steve Rude, Tony Diterlizzi, Tony wolf, ...

Mode d'évaluation pratiqué

Le cours d'image narrative est un cours d'atelier de l'option.
L'évaluation artistique est donc pratiquée de façon obligatoire.
La note est constituée pour 50% des travaux de l'année évalués par le professeur et pour 50% de la note du jury artistique.
Les cours auxquels s'applique une évaluation artistique ne peuvent faire l'objet ni d'une seconde session, ni d'un crédit résiduel.

Chaque travail de l'année est évalué séparément en fonction de critères spécifiques et fait l'objet d'une analyse et de commentaires exposés oralement à l'étudiant. (par exemple lors du bilan après janvier)

Généralement, deux appréciations seront attribuées :
L'une pour les qualités techniques du travail, l'autre pour ses qualités artistiques.
La pondération des exercices dépend de l'importance relative de ceux-ci.
Cependant, chaque étudiant a la possibilité de recommencer un travail s'il le juge nécessaire et d'en présenter les étapes intermédiaires au professeur.
Si ce travail terminé est remis en temps utile et que ses qualités sont supérieures à celui déjà évalué, il pourra intervenir dans le calcul de l'évaluation et faire partie des travaux qui seront présentés au jury de juin.

L'évaluation reflétera également la qualité du travail en classe de l'étudiant, sa motivation et son attitude face au travail en général.
Les absences et/ou retards répétitifs étant dommageable à la formation des étudiants, ils pourront être répercutés sur cette cotation s'ils ne sont pas valablement justifiés.
Trois absences ou trois retards non justifiés sont tolérés.
L'évaluation globale de fin d'année correspond à la somme des résultats obtenus.

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

Objectifs

Compétences à acquérir:
Développer une personnalité artistique forte, originale et sensible en préparation aux contraintes du monde professionnel.
Au terme de la deuxième année, les étudiants en illustration devront être capables de:
LA RECHERCHE
Rassembler ou composer une documentation pertinente en fonction d'un sujet donné et pouvoir s'en servir avec intelligence
Adopter une attitude ouverte dans la recherche
Explorer différentes pistes graphiques et narratives
Développer une approche spontanée et efficace dans le dessin d'idée (rough)
L'APPROCHE DU PERSONNAGE
Comprendre, intégrer et utiliser une structure cohérente (corps, visage et expression) dans le dessin de personnage d'imagination
Animer le personnage d'imagination avec naturel et souplesse, en évitant la raideur
Arriver à restituer le sentiment , l'émotion du personnage
L'APPROCHE DE LA PERSPECTIVE
Se détacher consciemment d'une perspective traditionnelle lorsque le sujet l'impose
Donner de la profondeur à l'image en jouant de différents plans
LA COMPOSITION DE IMAGE ET LA NARRATION
- Communiquer visuellement
Nourrir une image par des détails narratifs signifiants par rapport à un contexte sans en gêner l'efficacité visuelle
Articuler, agencer, hiérarchiser les éléments de l'image
Apprendre à équilibrer les valeurs et les contrastes de l'image
Comprendre la dynamique du chemin de lecture d'une image et savoir l'exploiter
Structurer une composition, maîtriser l'équilibre, la lisibilité et l'impact maximum
Savoir exploiter le rapport texte/image
Eviter la redondance
Maîtriser la narration sur une suite d'images aussi bien que sur une image unique
L'APPROCHE TECHNIQUE
Apprendre à utiliser efficacement les principales techniques de mise au net (bon choix des outils et des supports)
Choisir et exploiter une technique en réponse aux besoins de l'exercice
Connaitre les principes généraux de la couleur

LE RAPPORT AU LIVRE
Approcher « l'objet livre » au travers d'analyses de livres existants
Intégrer le texte à l'image
Voir le livre en son essence et pouvoir en analyser le message
AUTONOMIE
Développer l'autonomie
Avoir un regard critique et objectif sur sa production
Développer une approche culturelle riche et diversifiée
LA COMMUNICATION
S'exprimer correctement et dans le respect des autres
Présenter un projet ou une analyse face à un groupe
RESPECT
Respecter un délai et une consigne précise

Contenu

-Approche de techniques nouvelles et utilisation des techniques apprises en 1ère Bac.

-Divers thèmes sont proposés aux étudiants tout au long de l'année (par ex.: illus de roman, magazine, phrase philo,d'humour, affiche, etc...)
Les thèmes sont variables suivant l'actualité culturelle.

A partir de ces thèmes, chaque étudiant devra développer des idées personnelles et les exprimer graphiquement de la meilleure manière, selon les objectifs du cours, dans les délais demandés.

Travail axé plus particulièrement sur l'expression, le ressenti, l'émotion, l'efficacité.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Cours d'atelier:
Un suivi personnel permanent est réalisé, en atelier.

Evaluation artistique.
Plusieurs travaux sur l'année qui seront évalués chacun selon plusieurs critères, variables selon le travail.(Qualité technique, graphique, d'imagination, de réflexion, d'originalité, d'émotion, etc...)

Il sera pris en consideration, pour les cotes du professeur ,de la qualité des travaux rendus selon la critères ci dessus,ainsi que l'attitude de travail en classe de l'étudiant et le suivi régulier des travaux.

Bibliographie

A consulter:
Livres d'illustration pour tous les âges (Jeunesse, adultes, BD, recueils graphiques etc...) + albums sur les techniques de dessin.

Mode d'évaluation pratiqué

Cote du professeur:en janvier(25%) +cote en juin (25%)
Ces cotes valent pour 50%
Les 50% restants sont la cote du jury interne de fin d'année.

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