Cours à choix
CV202

Responsable UE
Bernard Querton

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Martine Liakhov

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

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Optionnelle • Premier quadrimestre
4 crédits • 80 points • 60 heures

Activité.s d'apprentissage

OP100 - Céramique et moyens d'expression
4 crédits • 80 points • 60 heures • Rousseau Valérie

OP101 - Cinégraphie atelier
4 crédits • 80 points • 60 heures • Bouchat Michel

OP102 - Écriture, création textuelle
4 crédits • 80 points • 60 heures • Dautreppe Emmanuel

OP104 - Tito couleurs
4 crédits • 80 points • 60 heures • Lepot Christophe

OP105 - Dessin anatomie
4 crédits • 80 points • 60 heures • Raets Corentin

OP106 - Dessin et moyens d'expression
4 crédits • 80 points • 60 heures • Maes Alain

OP107 - Dessin d'animation
4 crédits • 80 points • 60 heures • Borbe Zoé

OP108 - Dessin de presse
4 crédits • 80 points • 60 heures • Querton Bernard

OP109 - Gravure impression
4 crédits • 80 points • 60 heures • Defourny Thomas

OP110 - Illustration atelier
4 crédits • 80 points • 60 heures • Mathy Vincent

OP111 - Tito informatique
4 crédits • 80 points • 60 heures • Leduc Stephan

OP112 - Tito packaging
4 crédits • 80 points • 60 heures • Vandeven Sylvain

OP113 - Tito photographie et image imprimée
4 crédits • 80 points • 60 heures • Damuseau Pascal

OP114 - Photo atelier (reportage)
4 crédits • 80 points • 60 heures • Grignet Brigitte

OP115 - Photographie studio
4 crédits • 80 points • 60 heures • Ledure Elodie

OP116 - Production : projets artistiques
4 crédits • 80 points • 60 heures • Frerard Carine

OP118 - Reliure atelier
4 crédits • 80 points • 60 heures • Clarysse Corinne

OP119 - Design textile atelier
4 crédits • 80 points • 60 heures • Ernoux Martine

OP122 - Langues : anglais
4 crédits • 80 points • 60 heures • Nguyen Thi Khanh Trang

OP123 - Écriture : exposé oral
4 crédits • 80 points • 60 heures • Caneve Nastasja

OP125 - Dessin : story board
4 crédits • 80 points • 60 heures • Borbe Zoé

OP126 - Tito environnement numérique et réseaux
4 crédits • 80 points • 60 heures • Zinzen Xavier-Yves

OP143 - Actualités culturelles : société
4 crédits • 80 points • 60 heures • Charbaut Célia

Acquis d'apprentissage

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :
o Développer des savoirs et des savoir-faire complémentaires à sa formation
o Expérimenter de nouvelles pratiques artistiques afin de nourrir sa formation

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant composée d'une seule activité, la note finale correspond au résultat obtenu pour le cours. **Important, il n'y a pas de seconde session pour les cours à choix.**

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:
C2 C5 C7 de notre référentiel interne.

- Céramique et moyens d'expression

Rousseau Valérie

Objectifs

1. Expérimenter un maximum de méthodes de façonnage et de décoration de céramique.
2. Comprendre les diverses possibilités offertes par ce matériau.
3. Mettre en pratique ces acquis au profit de la réalisation d'oeuvres personnelles ou collectives.
4. Maîtriser les divers paramètres de réalisation d'une céramique.
5. Savoir communiquer sur ses réalisations.

Contenu

1. Exercices systématiques de façonnage et de décoration.
2. Création collective ou dans le cadre d'un projet commun.
3. Création personnelle.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Exercices de façonnage simples et guidés.
Confection d'échantillons et de tests.
Projet collectif accompagné.
Projet personnel préparé via un dossier et réalisé en plus grande autonomie.

Bibliographie

Voir document joint.

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation tient compte de la présence au cours, de l'implication dans les exercices et les projets communs, ainsi que de la préparation et du suivi des réalisations personnelles. La qualité de ce dernier est également prise en considération.

Evaluation adaptée aux conditions de confinement :

- Projet personnel : implication de l'étudiant, qualité du dossier et, dans la mesure du possible, réalisation pratique.

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

- Cinégraphie atelier

Bouchat Michel

Objectifs

Le cours de **Cinégraphie** est théorique et vise à stimuler la critique suivant des notions relatives à la narration dans le domaine du langage filmique.

Contenu

Le cours sera basé sur l'analyse de projections d'extraits en classe et de longs métrages en séance publique, ainsi que sur des exercices de compréhension. Suivant l'actualité, il intègrera différents aspects: rapport texte-image, schéma actanciel, lien avec le ciné-club...

Bibliographie

Un syllabus reprend les principales notions développées au cours.

Mode d'évaluation pratiqué

Le cours sera évalué, en plus des tests de compréhension, sur une discussion structurée et argumentée concernant les films proposés dans le cadre du cours.

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

- Écriture, création textuelle

Dautreppe Emmanuel

Objectifs

Le cours a pour but d'éveiller ou d'entretenir le plaisir de la lecture, de l'écriture, de la langue en général. Il propose aussi de se familiariser à différentes techniques d'écriture, aux fins soit de lever des blocages, soit de permettre des perfectionnements ou des approfondissements.

Par ailleurs, une des finalités du cours est aussi de permettre à l'étudiant de mieux se connaître, pour s'orienter dans ses choix, ses envies, et aborder — un peu plus décomplexé et un peu mieux outillé — les diverses tâches d'écriture qui lui seront demandées dans le cadre de ses études supérieures (entre autres TFE écrit, mémoire, etc.), voire d'un métier spécifique envisagé.

Contenu

- textes lus en classe par les étudiants ou le professeur, et proposés par les étudiants ou le professeur;
- méthodes de référence et consignes pour les différents travaux;
- introduction à différents types d'écriture en fonction de genres (description d'image, portrait, liste, souvenir...), consignes (exercices d'écriture "à contrainte", ludiques ou plus ou moins apparentés à l'OuLiPo) ou finalités (rédaction d'un slogan, d'un proverbe, d'une bibliographie, d'une argumentation brève...);
- exploration de différents types de relation entre texte et image (traitement plastique, légende, scénario, narration visuelle...);
- documents audiovisuels plus ou moins illustratifs sur chacun des points;
- éléments de l'actualité culturelle (notamment littéraire) en lien avec les contenus du cours;
- ...

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

- Les textes abordés sont lus, commentés, analysés, remis en contexte;
- ils débouchent, par genre, sur un ou plusieurs travaux d'écriture à effectuer soit en classe, soit à domicile, individuels ou par petits groupes;
- les travaux des étudiants eux-mêmes sont analysés, commentés, individuellement ou en groupe;
- des séances de synthèse font régulièrement le point sur l'état d'avancement des uns et des autres, leurs difficultés, leurs souhaits par rapport à la suite et au déroulement du cours.

Mélange de modes: ex-cathedra, explicatif, créatif, participatif.

Bibliographie

(pas d'application pour le moment — complément à venir)

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation continue: 7 ou 8 travaux sont demandés aux étudiants en cours de semestre, la plupart du temps cotés; une moyenne se dégage.

Un entretien oral — pas vraiment un "examen" — vient ponctuer le semestre, en dresser le

bilan et, éventuellement, pondérer légèrement (vers le haut ou vers le bas) la moyenne obtenue au terme des travaux du semestre.

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

- Tito couleurs

Lepot Christophe

Objectifs

- Décomposer la couleur en ses différentes caractéristiques. Les discerner précisément.

- Associer deux couleurs pour créer un rapport précis / Reconnaitre les différents types de rapports entre deux couleurs.

- Voir la force de la limite entre deux couleurs. Comprendre sa relation avec le rapport de couleurs en jeu.

- Etre conscient du phénomène de contraste simultané. Prévoir (éviter ou provoquer) les interactions entre deux couleurs contigües.

- Associer plusieurs couleurs pour créer une gamme précise / Reconnaitre les différents types de gammes au sein d'un ensemble de couleurs, d'une image, d'un objet.

- Associer plusieurs couleurs afin de faire voir les parentés et les oppositions voulues / Voir les parentés et les oppositions au sein d'un ensemble de couleurs, d'une image, d'un objet.

- Posséder un espace mental des couleurs permettant de penser en relation les différentes caractéristiques de la couleur.

- Être débarrassé des conceptions plus ou moins simplistes sur la couleur. Les avoir remplacées par une compréhension générale de la complexité des phénomènes physiques, perceptifs et techniques.

- Être attentif aux modalités de sa perception, curieux de ses subtilités.

- Év. Utiliser avec discernement les réglages Photoshop ou Lightroom et les conversions. Savoir quand croire ses yeux et quand ne faire confiance qu'aux chiffres.

Contenu

- Couleurs élémentaires (Noir, Blanc, Jaune, Rouge, Bleu, Vert)

- Impossibilités logiques du Rouge-Vert et du Bleu-Jaune

- Caractéristiques des couleurs (Clarté, Teinte, Chroma)

- Rapports types

- Rapports types de teinte

- Force de la limite

- Induction chromatique (contraste simultané)

- Gammes

- Parentés et oppositions (perception de la forme)

- Systèmes ordonnés de couleurs (Runge, NCS, Munsell, RAL Design, Lab)

- Lumière, longueur d'onde, courbe spectrale

- Système visuel, rétine, stade réceptoral (cônes, trichromatisme) et postréceptoral (signaux antagonistes)

- Relations entre courbe (de réflexion) spectrale et couleur

- Contraste simultané et successif, ombres colorées et mélange additif : historique de la relation entre couleurs complémentaires et harmonie

- Adaptation et constance des couleurs

- Température de couleur

- Différence entre clarté et luminosité ; différence entre chroma, niveau de coloration et saturation

- Modes d'apparences (couleur-surface, couleur-lumière, …)

- Impossibilité logique d'une couleur-lumière noirâtre

- Brillance, matité (Brillant spéculaire, netteté d'image, voile)

- Transparence, translucidité, opacité

- Impossibilité logique du blanc transparent

- Concentration en colorant et caractéristique des couleurs transparentes

- Synthèse additive, synthèse soustractive

- Les couleurs primaires (RVB, CMJN) et leurs courbes (de réflexion) spectrales

- Gamut

- Methodes de reproduction additives historiques de photographie (Maxwell, Gorski, Autochromes, Dufay, …) et de cinema (turner & lee, Kinemacolor , Technicolor 1)

- Les écrans (Pixels, sous-pixels, code RVB)

- Methodes de reproduction soustractives historiques : gravure (Le Blon Impression RJB Manière noire, héliogravure, …), cinema (Technicolor 2 et 4) et photo argentique (processus multicouches, film inversible, film négatif, Kodachrome, Agfacolor, Kodacolor, ...)

- L'impression par trame (trame demi-teinte, trame stochastique)

- L'impression par trame comme synthèse semi-soustractive, semi-additive

- Le mélange « optique » comme cas particulier de la synthèse additive (disques de Maxwell, mosaïque, ...)

- Le mélange de peintures

- Év. Code TSL

- Év. Réglages Photoshop et Lightroom (contraste, luminosité, niveaux, courbes, balance des couleurs, fusions de calques Teinte Saturation Luminosité Couleur, température, …)

- Év. Gestion informatique de la couleur : profils et conversions

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'étudiant est dans une dynamique d'expérimentation et de recherche, tour à tour individuelle et collective. Il alterne entre attitude empirique et méthodique. Il procède par essais et erreurs.

Il s’appuie sur la curiosité, la logique, la réflexion et la précision.

- Exercices d’associations d’échantillons colorés et descriptions de ces associations

- "Chasses photographiques"

- Analyses et descriptions collectives des couleurs dans des images de différentes origines

- Observations et discussions autours de phénomènes colorés, de schémas explicatifs physiques, physiologiques, techniques, ...

- Discussions collectives au départ de textes (essentiellement Les Remarques sur les couleurs de Ludwig Wittgenstein mais aussi différents textes historiques (Goethe, Buffon, …) ou techniques (vocabulaire international de l’éclairage, ...)

- Év. Exploration des réglages Photoshop et Lightroom et descriptions de leurs effets.

Bibliographie

- Ludwig Wittgenstein, Remarques sur les couleurs, éd. Trans-Europ-Repress, 1997.

- Jacques Bouveresse, Langage, perception et réalité, Tome 1, La perception et le jugement, éd. Jacqueline Chambon, 1995.

- Jacques Bouveresse, Langage, perception et réalité, Tome 2, Physique, phénoménologie et grammaire, éd. Jacqueline Chambon, 2004.

- Bernard Maitte, La lumière, éd. Du seuil, coll. Points Sciences, 1981.

- Robert w. Rodieck, La vision, éd. De Boeck Université, 2003.

- Georges Roques, Art et science de la couleur, éd. Gallimard, coll. Tel, 2009.

- Robert Sève, Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs, éd. Chalagam, 2009.

- Vocabulaire international de l’éclairage, CIE Publ. N° 17.4, Genève, 1987 (ou http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?openform&part=845).

- Jack H. Coote, The Illustrated History of Colour Photography, Fountain Press, 1993.

Mode d'évaluation pratiqué

L’évaluation est continue.

La plupart des exercices réalisés au cours sont évalués, d’autres font l’objet d’une présentation. Les solutions proposées permettent de vérifier si les objectifs sont atteints.

Sont aussi évalués : le degré d’investissement de l’étudiant, sa curiosité, sa concentration. La cohérence des connexions qu’il établit dans ses analyses, la personnalité de ses choix, son aisance à décrire et expliquer.

Une interrogation écrite cible la compréhension des aspects théoriques.

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

- Dessin anatomie

Raets Corentin

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

- Dessin et moyens d'expression

Maes Alain

Objectifs

Donner du sens au cours que vous poursuivez.

« L'art est un produit dérivé de l'existence » (Michael Winter)

L'art découle de notre capacité à « jouer » du mystère de la vie – ou de la survie.

D'abord le sens des choses, d'abord le pourquoi. Plus tard le comment.

Connaître le lieu de mes vacances. Plus tard préparer des vêtements adaptés.

Savoir ce que je désire exprimer. Plus tard chercher/étudier le médium adéquat.

Je désire que votre travail en classe découle d'une nécessité personnelle. En termes décodés, vous choisissez vous-même vos domaines d'études (techniques ou/et poétiques). Parce que vous savez peut-être (ou certainement) mieux que quiconque ce qui vous est profitable...

Contenu

Le contenu du cours est impossible à détailler puisqu'il est différent pour chacun et chacune d'entre-vous. Mais en grand résumé il oscille, il varie – selon vos choix – entre des apprentissages techniques et des apprentissages poétiques.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Après mûre réflexion, vous orientez votre travail en classe, vous êtes en auto-gestion, en autonomie. C'est vous qui tenez les rennes. C'est vous qui guidez. Vous orientez votre recherche. Je vous encourage ou/et je vous mets en garde, mais en définitive vous décidez de votre marche à suivre.

Et parce que je vous accompagne à chaque étape, nous œuvrons ensembles à trouver le sens des choses de votre projet personnel, celui qui donne une ou plusieurs « raisons » de se lever le matin.

Nous auront cours ensemble durant trois années consécutives. Trois années pendant lesquelles nous prendront le temps nécessaire pour élaborer et développer votre projet artistique personnel.

Mode d'évaluation pratiqué

Mode d'évaluation pratique

Dans un, deux ou trois ans, vous serez seules & seuls devant votre table de travail. Sans personne pour vous recommander l'une ou l'autre recherche. Sans personne pour vous montrer de piste à suivre. Dès lors il me semble très important d'œuvrer à auto-évaluer vos recherches et votre travail en général. Cette pratique a pour objectif de vous permettre – tout en réfléchissant au sens des choses (voir objectifs du cours) – d'élaborer des critères d'évaluation propres à votre démarche artistique.

L'auto-évaluation continue – et entière – vous permet de recentrer votre travail sur ce qui est important et d'ignorer les goûts des profs.

L'A-E sera réalisée par Internet.

Dans notre cours de *Dessin & Moyens d'expression* de première Bac, vous estimez, vous évaluez (avec des points sur vingt) votre engagement pour l'année. Cette note est le point de départ de votre année. Vous ne partez pas de rien, mais d'une intention personnelle de votre investissement projeté, supposé. Cette note est établie en référence avec votre propre parcours personnel pas en fonction de ce que les autres de la classe sont en mesure de faire mieux ou moins bien que vous.

Cette note vous la réévaluerez tout au long de l'année. Je suis là pour la recueillir et la commenter, jamais pour la diminuer, parfois pour la réévaluer à la hausse.

Bien entendu, deux limites sont établies afin que ce cours ne devienne pas « l'école des fans » ni l'école « Bisounours ». Les deux zones de tolérences à ne pas franchir : 1/. La présence minimale à trois quart des cours (arrivée à l'heure au début du cours obligatoire) – 2/. Que l'œuvre soit réalisée dans ou en dehors du campus, vous présentez un travail ou une recherche élaborés en collaboration avec l'enseignant.

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

- Dessin d'animation

Borbe Zoé

Objectifs

L'animation est un medium polymorphe. Proche de l'artisanat dans sa manipulation, elle tient de la magie dans son résultat.

Rassemblant une vaste panoplie de compétences et de corps de métier, elle constitue une discipline foisonnante et riche, appelant à la curiosité, le sens de l'adaptation, la créativité.

Ses techniques mêlent autant de possibilités qu'il existe de matériaux (papier découpé, photo, objets malléables ou rigides, dessins, marionnette articulée, peinture, sable…). Le seul point commun étant de donner vie à l'inerte, d'insuffler le mouvement à l'inanimé.

Le cours ne réclame aucun prérequis et est donc accessible à tous quelle que soit la formation artistique.

Les outils employés y étant nombreux, il n'est pas nécessaire d'être un·e bon·ne dessinateur·trice pour y participer.

Il se déploie en deux temps : une phase d'initiation et d'expérimentation et une phase de synthèse, d'appropriation des techniques et d'expression.

Contenu

Phase 1

Les premières leçons s'apparenteront à une initiation, une découverte de l'animation au travers de techniques traditionnelles et numériques et de ses différentes étapes de production (scénario, storyboard, fabrication, tournage, montage).

La manipulation de différents matériaux vise à la prise de conscience chez l'étudiant·e que tout est « animable », qu'à tout moment l'inerte peut être mis en mouvement. Une place sera laissée à l'inattendu, à l'accident. L'expérimentation sera encouragée, le cours conçu comme un atelier laboratoire.

Cette phase de découverte se voudra ludique, la création décomplexée, le plaisir y sera le maître mot.

Les exercices proposés constitueront pour l'étudiant·e un façon de cerner ses affinités avec la matière, d'aiguiser sa compréhension du medium ; pour l'enseignant, une occasion d'évaluer les compétences et de cerner l'univers de chacun·e pour mieux s'y adapter dans la seconde phase du cours.

Pour le tournage et la fabrication de leurs images, les étudiant·e·s seront invité·e·s, s'ils·elles en possèdent, à utiliser leur smartphone ou tablette personnelle, à la fois pour garantir une autonomie matérielle et à la fois pour s'essayer à des pratiques « nomades », actuelles et peu

coûteuses.

***Exercice 1**: Les 12 principes de l'animation – La balle rebondit*

Première approche de l'animation, ses exigences et ses particularités.

***Exercice 2**: La pluralité des techniques d'animation – Détournement (pixilation), déformation (pâte à modeler, sable), substitution (papier découpé), action (marionnette en volume), transformation (dessin animé)*

Prise en main du logiciel Dragon Frame (ou autre : Krita, Photoshop, Stop Motion Studio, etc.)

***Exercice 3**: Le montage – Création d'une animation collective en boucle*

Prise en main du logiciel de montage Premiere Pro (ou autre : Inshot)

Le visionnage régulier de courts métrages d'animation en adéquation avec les exercices proposés soutiendra la découverte en sensibilisant les étudiant·e·s à des représentations de l'animation hors des sentiers battus pour interpeler leur curiosité, contraster avec les préconceptions, l'assimilation de l'animation aux œuvres télévisuelles grand public et les grandes productions (Disney, Pixar, Ghibli, Nickelodeon, Cartoon Network).

Le but est autant de les questionner sur les processus de fabrication des images que de les sensibiliser à des démarches artistiques, de les ouvrir à une culture de l'image en mouvement, à la représentation de concepts et d'idées transposés en rythme, en montage, en narration.

Phase 2

La seconde phase du cours implique davantage d'autonomie. L'étudiant·e, fort·e de son expérience acquise, propose une séquence personnelle d'environ 1 minute, narrative ou expérimentale dans une technique libre.

L'étudiant·e y fera l'expérience de toutes les phases de fabrication d'un film (de l'écriture de scénario au tournage en passant par la transposition en storyboard, pour s'achever par le montage). Sera recherchée une forme qui soit en lien et pertinente avec la spécificité de sa formation, permettant de créer des liens avec ses autres cours, tissant une collaboration interdisciplinaire avec les enseignant·e·s des autres sections.

Sa réalisation se déroulera pendant les leçons. L'enjeu consistant à trouver comment l'animation peut se mettre au service de sa formation et à développer des compétences complémentaires (en photo : valoriser la mise en scène de l'éclairage dans un environnement en volume ; en architecture : encourager la mise en scène de personnage dans un lieu, penser un décor en terme de scénographie ; en pub, illu, BD : créer un récit animé, acquérir un sens du rythme par le montage, etc.)

Cette seconde phase sera aussi un terrain d'apprentissage et de développement d'une méthodologie.

La pluralité des tâches, la persévérance et le labeur incombant à la réalisation d'un film d'animation, en font un domaine où sont valorisés la planification, l'organisation et l'art du chemin de traverse, celui qui permet d'atteindre sa destination au prix d'efforts mesurés et raisonnables.

Au gré de conversations avec l'enseignant et grâce au suivi régulier de l'avancement de chaque projet, l'étudiant·e pourra s'essayer à la minutie et à la rigueur mais découvrir aussi quelles astuces changent un travail titanesque en une compilation de tâches concrètes.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

L’animation étant un travail de longue haleine, requérant le concours de plusieurs corps de métiers et talents, les étudiant·e·s seront invités à fonctionner de manière collective. La réalisation de travaux en binôme sera encouragée ; la coopération, le partage de tâches, l’échange d’expériences, de pratiques et de compétences interdisciplinaires considéré comme une richesse.

Durant la phase d’initiation et de découverte couvrant les premières leçons, les exercices seront réalisés seul·e ou en binôme pendant la durée des leçons.

Les leçons suivantes seront un temps pour la réalisation d’une séquence personnelle en binôme, l’enseignant mettant son expérience à disposition des étudiant·e·s pour encadrer les travaux, dégager la pertinence et proposer une méthodologie, des ressources.

Des mises en commun seront organisées aux étapes clés de réalisation pour permettre l’échange entre les étudiant·e·s et le partage d’idées, de conseils et d’expériences.

Cependant, en concertation avec les étudiant·e·s, il est aussi possible de concevoir un projet commun à l’ensemble du groupe en lieu et place de séquences personnelles.

L’écriture et la réalisation d'un projet de court métrage seraient alors dirigées sous forme d'atelier, dont le temps de production s'étendrait sur l'ensemble des cours. Les différentes étapes seraient réparties suivant les affinités et les compétences.

Bibliographie

Motion factory : Les ficelles du monde animé, aux éditions Gaîté lyrique*Techniques d'animation: pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo* de Richard Williams, aux éditions Eyrolles*Techniques d'animation pour débutants* de Mary Murphy, aux éditions Eyrolles*Wallace et Gromit, l’album de famille : L’animation en volume selon le studio Aardman,* de Peter Lord et Brian Sibley, aux éditions Hoëbeke *Dessins du studio Ghibli*, aux éditions Art Ludique*The illusion of life : Disney animation* de Frank Thomas et Ollie Johnston, Abbeville Press

Mode d'évaluation pratiqué

L’évaluation sera continue, tenant compte de la régularité des présences et de l’attitude face au travail.

Les mises en commun, les propositions de bonification par les camarades de classe et les échanges réguliers avec l’enseignant participent au perfectionnement des apprentissages, au développement de l’esprit critique.

Pour chaque projet personnel, des objectifs et une grille d’évaluation seront déterminés en amont du travail. Cette grille reprendra des critères d’appréciation technique et esthétique et sera élaborée au terme d’une concertation entre l’enseignant et les étudiant·e·s, permettant de baliser le rendu attendu et, à terme, de juger par eux·elles-mêmes de la qualité de leur production.

En fin de quadrimestre, le projet personnel fera l’objet d’un entretien individuel, lequel se

déroulera sous forme de discussion et d'auto-évaluation sur base de la grille de critères, l'enseignant se réservant la liberté d'ajuster la note au vu de l'ensemble des travaux du groupe classe.

Chaque étape importante (note d'intention, synopsis, storyboard, fabrication, tournage, montage) sera planifiée dès le début du quadrimestre. Un échéancier sera établi de concert entre l'enseignant et les étudiant·e·s pour suivre l'évolution du projet, garantir sa faisabilité et son aboutissement.

La pondération suggérée aux étudiant·e·s pour l'appréciation de leur travail lors de l'auto-évaluation sera basée sur l'échelle numérique et qualitative de l'établissement (article 19.2.5 du règlement des études de l'ESA Saint-Luc) :

- en dessous de 7 : insuffisance grave ;
- de 7 à 8 : résultat insuffisant ;
- à 9 : résultat faible, sous le seuil de réussite ;
- de 10 à 11 : résultat suffisant ;
- de 12 à 13 : résultat satisfaisant ;
- de 14 à 15 : bon résultat ;
- de 16 à 17 : très bon résultat ;
- de 18 et au-dessus : excellent résultat.

Il n'y a pas de seconde session pour les cours à choix.

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

- Dessin de presse

Querton Bernard

Objectifs

Vous avez envie de vous exprimer, de donner votre point de vue sur le monde dans lequel on vit ? Alors ce cours est fait pour vous !

Si en plus vous aimez l'humour et que vous avez envie de développer votre talent à créer des effets comiques, ce cours est vraiment fait pour vous !

Si enfin vous voulez apprendre à communiquer vos idées d'une manière efficace (1 dessin, 1 collage, 1 visuel) alors ce cours est aussi fait pour vous !

A travers une succession d'exercices, je vous exercerai à communiquer clairement un point de vue - proposer un point de vue décalé, original - proposer un propos pertinent (susciter la réflexion) ou impertinent (humour bête et méchant) ;)

Public cible : tout le monde ;) ... et particulièrement les étudiants en Illustration, BD, Communication visuelle et graphique et Pub.

Contenu

Le cartoon (dessin en une case) se retrouve dans différentes formes de communication: de la presse (cartoon à portée politico-sociale) à la publicité en passant par la communication externe et interne des organisations (associations, entreprises, etc.)

Les exercices proposés dans ce cours confronteront l'étudiant aux problématiques typiques à la communication par le cartoon: lisibilité, pertinence, rapport texte-images, maîtrise des effets comiques - hiérarchie des infos, composition, mise en page, cadrage, typographie... et évidemment réflexion éthique.

Ce cours est ouvert aussi bien à l'humour bête et méchant qu'à la satire sociale la plus pointue.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Mise en place d'exercices les plus variés possibles permettant à l'étudiant de développer les compétences mentionnées plus haut (cfr contenu)

Bibliographie

Le plus de recueils de dessins possibles en provenance de dessinateurs aux styles les plus variés !! ii ;))

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur

- Gravure impression

Defourny Thomas

Objectifs

Objectifs généraux :

Maîtriser le vocabulaire propre aux différentes techniques abordées ;

Travailler et modifier son travail sous la guidance du professeur ;

Respecter la méthodologie propre à chaque technique ;

Respecter les mesures d'hygiène et de sécurité (distances, produits, outils, matériaux...) ;

Discriminer chaque étape, en tirer des conclusions et apporter des améliorations éventuelles pertinentes ;

Développer sa dextérité et sa précision durant les différentes manipulations (taille, morsure, correction, impression) ;

Explorer les possibilités offertes par les techniques abordées (taille, papier, couleurs, impressions...) ;

Respecter les règles de présentation et d'authentification d'une estampe originale ;

Être proactif dans la démarche de la recherche de documentation, tant graphique que technique.

Initiation :

Travailler un projet graphique correspondant aux contraintes techniques ;

Respecter la méthodologie propre à chaque technique abordée ;

Explorer les possibilités qu'offrent les méthodes d'impression ;

Gérer de manière organisée et ergonomique le temps et l'espace ;

Respecter les mesures de sécurité et d'hygiène.

Approfondissement :

Compléter la maîtrise des acquis d'apprentissage du premier quadrimestre ;

Prospecter les possibilités graphiques correspondant aux contraintes techniques ;

Être autonome lors de la réalisation des différents travaux ;

Faire des choix autonomes de réalisation et de présentation des travaux.

Perfectionnement :

Perfectionner les acquis d'apprentissage des premier et second quadrimestres ;

Être proactif et autonome dans la réalisation des différents travaux ;

Expérimenter de nouvelles possibilités techniques en mettant à profit les compétences acquises auparavant ;

Construire et argumenter ses choix techniques et graphiques.

Compétences transversales :

Démontrer son intelligence artistique face aux différentes technologies ;

Procéder et mettre en oeuvre les moyens techniques spécifiques aux pratiques de la gravure ;

Prospecter et utiliser les diversités expressives des valeurs ;

Prospecter et utiliser les diversités expressives de la couleur, de leurs rapports aux traces et aux espaces ;

Confronter en permanence deux problèmes : celui de sa création artistique et celui de sa maîtrise technique ;

Sélectionner et assumer ses choix dans les travaux réalisés et leur présentation ;

Distinguer les différences d'épreuves, d'états, d'éditions et leurs justification.

Contenu

Techniques abordées :

Eau-forte (zinc, 15°)

Aquatinte (zinc, 15°)

Pointe-sèche (cellophane, PVC)

Linogravure (linoleum Abig)

Manière crayon (zinc, 15°)

Gravure au sucre (zinc, 15°)

Sujets :

Chaque sujet d'exercice est donné en fonction de la technique abordée. Sont également en lien avec le sujet et la technique, les techniques graphiques abordées se recoupant avec des notions picturales pouvant faire l'objet de documentation spécifique ou être guidés par le professeur.

Il est également possible de travailler un sujet à partir de photos ou d'une illustration déjà existants à condition de mentionner ses sources si ils ne sont pas réalisés par l'étudiant.e.

Sujets Initiation :

1. L'arbre : technique à l'eau forte, travail du trait, des trames et des hachures ;
2. *La cabane du pêcheur*[1] : technique à l'eau forte et à l'aquatinte, travail du clair-obscur, de la perspective, d'ambiance et de la mise en scène ;
3. Un nu ou un animal : technique à la pointe sèche, travail de l'anatomie, des matières, des hachures, du trait, du rythme et de la composition ;

4. *Le.la sorcier.ère* dans un décor[2] : Technique à la linogravure, travail en masse de noir, des drapés, des attitudes, des plans, des espaces pleins et vides ;

5. Sujet libre[3] : travail en linoravure ou pointe sèche, conclusion et approfondissement de la technique choisie.

Sujets approfondissement :

1. Portrait coiffé : technique à la manière crayon, travail du portrait, des matières, des ombres ;

2. Adaptation d'une oeuvre littéraire[4] : technique pointe ou linogravure, travail de décor, plans, ambiance, mise en scène, narration, composition, documentation et interprétation, de la compréhension et appropriation d'une oeuvre, choix pertinent et motivé de la technique par rapport à celle-ci ;

3. Inspirante nature : technique de gravure au sucre ou technique au choix, travail de natures vivantes, paysages naturels, couleurs, contrastes, plans. Travail des matières, du grain, de l'aléatoire (pour technique au sucre).

Sujets perfectionnement :

1. Assassinat politique[5] : technique à l'eau forte ou en linogravure, travail de composition, perspective, rythme, documentation, perfectionnement technique, précision ;

2. Dans la ville ou sujet libre : technique au choix ou expérimentation[6], travail de perfectionnement technique, précision et explorations de nouvelles possibilités techniques ;

3. Sujet libre : technique au choix motivée, travail de verbalisation et intellectualisation du projet, de la méthodologie, de la finalité.

[1]Sujet variable par année : cabane du pêcheur, dans l'arbre, du jardinier, du naufrager, refuge en montagne.

[2]Sujet variable par année : sorcier.ère, super héros.héroïne, pirate, monstre de la Hammer (Dracula, Loup-garou, monstre de Frankenstein, la Momie, Elvira), l'aventurier.rière-archéologue. Toujours dans un décor.

[3]Sujet en rapport avec l'atelier principal afin de représenter son domaine dans le portfolio, à savoir : AI et DI : design d'un produit, mobilier, intérieur ; BD et Illu : Bd ou illustration d'une page A5 ; CROA : adapter une oeuvre sourcée (peinture, céramique, etc) ; CVG et Pub : travail de typo et/ou de logo ; Photo : photo personnelle adaptée.

[4]Sujet variable par année : Harry Potter à l'école des sorciers, Germinal, Le crime de l'Orient Express, La ferme des animaux, Le tour du monde en 80 jours. Un exemplaire du roman abordé sera à disposition des étudiant.e.s en classe pour d'éventuelles notes ou copies.

[5]Sujets inspirés de l'exposition “À Corps Perdus, assassinats politiques de Jules César à nos jours“, Archéoforum, 2013.

[6]Techniques proposées : manière noire, xylographie, Tetrapak, tampons, transfert.

Matériel requis (Q1) :

Des vêtements pouvant être salis ou un tablier ;

Une pointe à graver (professionnelle ou DIY) ;

Papier carbone blanc ;

Papier Japon Holland, format 100/70 ;

Un pinceau en poils de chèvre ou en soie de porc, taille 2 à 5 ;

Une feuille de cellophane 0,7mm, format A4 ;

Un set de gouges à linogravure ;

Une plaque de linoleum brun Abig, format A4.

Une participation financière de 15€ sera demandée à chaque étudiant.e afin de couvrir les frais de plaques de zinc, d'acides, de solvants et de couleurs engagés par l'école.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Expositive : en présentant les techniques, les étapes de réalisation, les explications et précisions durant le procédé de création en attirant l'attention de toute la classe.

Illustrative : en montrant des exemples d'oeuvres dans les techniques abordées, afin de présenter les solutions et les possibilités nouvelles qu'elles offrent, ainsi que via les réseaux sociaux, en l'occurrence Pinterest et des tableaux adaptés aux sujets et techniques abordées.

Démonstrative : en montrant aux étudiant.e.s les manipulations à faire à n'importe quelle étape de la réalisation.

Active : sur base des conseils, observations et exemples présentés en amont, les étudiant.e.s travaillent leurs matrices et réalisent leurs impressions de manière autonome et personnelle. Chaque étape est supervisée mais c'est l'étudiant.e qui travaille ces étapes afin de mener progressivement vers l'autonomie et la proactivité au fur et à mesure des différents niveaux de formations.

Bibliographie

André Béguin, *Dictionnaire technique de l'estampe*, chez l'auteur, 1977.

Hugues d'Arcy, *Le grand livre de la gravure – Techniques d'hier et d'aujourd'hui*, Pyramid, 2010.

Bill Flick & Beth Grabowski, *Manuel complet de gravure : Procédés numériques. Sérigraphie. Gravure en relief. Taille-douce. Collagraphie. Lithographie. Monotype...*, Eyrolles, 2017.

Jean-Eugène Bersier, *Gravure, les procédés – l'histoire*, Berger-Levrault, 1963.

Eugène Rouir, *150 ans de gravure en Belgique*, Meddens, 1980.

Jean Adhémar, *La gravure des origines à nos jours*, Somogy, 1975.

Aleš Krejča, *Les techniques de la gravure*, Gründ, 1991.

Actuel, l'estampe contemporaine, K1L, 2019.

J.K. Rolling, *Harry Potter à l'école des sorciers*, Gallimart Jeunesse, 2000.

Emile Zola, *Germinal*, Fasquelle, 2000.

Agatha Christie, *Le crime de l'Orient Express, 2007.*

George Orwell, *La ferme des animaux*, Gallimart, 2019.

Jules Verne, *Le tour du monde en 80 jours*, Delville, 1995.

Archéoforum de Liège, *À Corps Perdus, assassinats politiques de Jules César à nos jours*, Liège, 2013.

Divers partages et sources via les réseaux sociaux ; Pinterest, Facebook (groupe “Parlons gravure“), Instagram, hashtags de plusieurs artistes et groupes.

Mode d'évaluation pratiqué

Le cours à choix ne comprenant pas de seconde session, chaque évaluation se tient au terme des Q1 et Q2 (janvier et juin).

L'évaluation porte sur le travail fourni durant le quadrimestre, ainsi que sous forme d'un rendu final lors des sessions de janvier et juin.

Évaluation formatrice et continue tout au long de la réalisation des travaux et du quadrimestre. Sont évalués : l'investissement dans le travail et sa progression, le respect de la méthodologie et des mesures de sécurité et d'hygiène, la présence en classe, la participation individuelle et collective au bon fonctionnement de l'atelier.

Évaluation sommative en fin de quadrimestre sur base des travaux rendus.

Sont évalués : la maîtrise de chaque technique abordée, la pertinence de l'utilisation des techniques picturales abordées, le respect des sujets, les qualités d'impression et de présentation (propreté, authentification).

Un examen durant les sessions de janvier et juin est organisé et a pour objectif de présenter un travail final abouti sur base du dernier énoncé du quadrimestre. Cet examen offre également la possibilité d'améliorer les exercices déjà réalisés durant le quadrimestre. C'est à cette date que la totalité des travaux doit être remise de manière soignée et propre avant d'être évaluée.

La cotation se fait sur 20 points en respectant l'article 19 du Règlement des études de l'ESA :

0 à 7 (I!) : insuffisance grave ;

7 à 8 (I) : résultat insuffisant ;

9 (F) : résultat faible, sous le seuil de réussite ;

10 à 11 (S) : résultat suffisant ;

12 à 13 (S+) : résultat satisfaisant ;

14 à 15 (B) : bon résultat ;

16 à 17 (TB) : très bon résultat ;

18 à 20 (E) : excellent résultat.

La cotation finale résulte de la moyenne arithmétique de tous les travaux rendus au terme du quadrimestre.

Tout exercice non présenté et non exécuté en classe sera considéré comme non réalisé. De même, si l'étudiant.e accumule un taux d'absences injustifiées trop important, entraînant des lacunes d'apprentissages, cela pourra justifier le refus des travaux en fin de quadrimestre.

Conformément au règlement des études de l'ESA, l'étudiant pris en flagrant constat de plagiat s'expose à des sanctions par l'enseignant ou à des mesures disciplinaires de la direction (Art. 17).

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

- Illustration atelier

Mathy Vincent

Objectifs

L'objectif de ce cours à choix est de permettre à l'étudiant de s'initier pas à pas, à la pratique de l'illustration.
Les capacités graphiques de l'étudiant sont prises en compte, les travaux réalisés lui permettent de développer son propre univers graphique. Il ne s'agira pas ici d'exiger la maîtrise de toutes les compétences, mais de les aborder avec une marge de tolérance ouverte dans la réussite.

Contenu

Différents exercices sont proposés.
Les premiers exercices abordés auront pour objectifs d'explorer l'éventail des moyens techniques et narratifs propre à la pratique de l'illustration.

Le dernier exercice de synthèse permettra à l'étudiant de développer un langage graphique personnel et de se confronter aux problématiques de la narration illustrée et de son édition.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Chaque exercice sera énoncé sous forme de problème à résoudre visuellement.

Les étudiants seront amenés, lors de l'énoncé du problème, à prendre des notes et à poser un maximum de questions avec pour mission d'analyser les enjeux sous-jacents de l'exercice.

Des échanges entre le professeur et les étudiants permettront de dégager la pertinence, l'efficacité des projets en cours, en adéquation avec les principes (graphisme et narration) de l'illustration.

Bibliographie

Des ouvrages se rapportant à l'illustration, à l'art ou à l'image en général sont mis à la disposition des étudiants tout au long de l'année. Les livres proposés ont un lien direct avec les sujets abordés ou l'actualité.

Mode d'évaluation pratiqué

A travers des entretiens individuels, une évaluation formative continue permettra à l'étudiant d'estimer le chemin parcouru et celui qu'il reste a parcourir pour optimiser son projet en accord avec les objectifs annoncés au départ.

L'évaluation normative de ce cours se fait sur la base de **tous** les travaux demandés pendant le

quadrimestre.

Un dépôt de tous les fichiers sur TEAMS est demandé à la fin de chaque exercice.

Un dépôt "physique" des originaux, recherches et maquettes papier sera demandé pendant la cession d'examen de janvier (voir horaire des évaluations Q1)

La côte finale sera la somme des résultats de tous les exercices de l'année.

Elle portera sur les qualités graphiques et narratives des travaux.

Une attention particulière sera aussi portée sur :

- le jeu autour de la contrainte et la prise de risques ;

- la capacité à mener le projet à terme dans les délais impartis ;

- la régularité et la supervision du travail.

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

- Tito informatique

Leduc Stephan

Objectifs

Les objectifs généraux du cours sont :

- Initier les étudiants à l'apprentissage et la pratique des logiciels 3D ;
- Favoriser l'autonomie et la polyvalence dans l'utilisation des outils informatiques ;
- Promouvoir une utilisation créative de l'outil informatique ;
- Initier une réflexion critique sur l'utilisation de l'informatique dans la pratique du projet.

Au terme du cours, les étudiants devront être capables de choisir les outils/techniques les mieux adaptées à un travail de modélisation donné et de modéliser une scène 3D de géométrie relativement complexe.

Contenu

Le cours s'organise en 2 modules d'environ 7 semaines :

- Le premier module permet d'aborder les différentes techniques de base de modélisation 3D,
- Le second module permet à l'étudiant d'explorer d'autres applications liées à la 3D en fonction de son projet (rendu, découverte d'un autre logiciel, impression, etc.).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours est composé de plusieurs modules autonomes d'une ou deux séances.
Chaque module est consacré à un thème particulier ou à la découverte d'un logiciel.
Les modules se déroulent en 2 phases :

1. Présentation du thème ou du logiciel par le professeur. La présentation est illustrée par au moins un exercice réalisé en classe par les étudiants.

2. Application des notions vues dans le cadre d'un exercice réalisé de manière autonome avec l'aide ponctuelle du professeur

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation fin du quadrimestre:

Examen sur ordinateur 70%

Evolution de l'étudiant durant le quadrimestre 30%

TOTAL 100%

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

- Tito packaging

Vandeven Sylvain

Objectifs

Faire découvrir le monde du packaging sous toute ses coutures (formes, matières, logo, illsutration, légal, ...) et surtout la recherche créative afin de pouvoir utiliser cet acquis dans la section respevtive de chaque élève.

Travail proche de la réalité, « comme en agence » (discipline, travail d'équipe, délai, critique, ...)

Contenu

1) Le packaging « Premier médium de communication » (théorie, tendances, ...) 2) Expédition en magasin, analyse et étude des différents composants du packaging (design, formes, codes). 3) Étude technique du packaging (modes d'impressions, découpes, reliefs, papiers, matériaux, ...) 4) Travail sur les codes et la symbolique des « couleurs et formes » du packaging. 5) Travail sur l'importance de l'impact et de la compréhension rapide du pack en rayon. 6) Travail sur l'aspect sensitif du packaging. 7) Réalisation d'un ou plusieurs projet(s) de packaging (design graphique et forme).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Dans un premier temps, la méthode sera transmissive par le rappel de règles élémentaires. L'analyse de packagings et de gammes de packagings et leurs «vies» en magasins fera partie intégrante
de l'apprentissage de base. Ensuite, la méthode sera axée sur l'application de ces règles sur des exercices. L'essentiel du cours sera consacré à la création de packaging au niveau forme et contenu, du crayonné
à la réalisation graphique (technique libre), avec une attention particulière à la « créativité objective » du projet. En effet, un carnet de recherches et de travail fera partie intégrante de la formation. Des « stages découvertes d'un jour » en agences spécialisées en Packaging seront organisés.

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation sera principalement formative par la critique individuelle et en groupe des différents travaux.

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

- Tito photographie et image imprimée

Damuseau Pascal

Objectifs

Appliquer en autonomie les méthodes de base de préparation des fichiers photo en vu de leur impression,
Mener à terme l'impression de photographies sur différents supports et avec différentes techniques,
Connaitre et appliquer les diverses méthodes de présentation et d'exposition de photographies imprimées.

Contenu

Techniques de base de l'optimisation des images (Lightroom et Photoshop).

Définition des méthodes de gestion des couleurs en photographie.

Techniques des imprimantes jet d'encre photo.

Méthodes de calibrage des écrans et des imprimantes.

Gestion de l'ensemble de la chaine graphique

Expérimentation des différents supports et techniques d'impression.

Présentation et réalisation des techniques de finition et de présentation.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

Apprentissage sous forme d'ateliers pratiques en alternance avec des sessions théoriques.

Expérimentations personnelles y compris à domicile.

Bibliographie

Manuels des logiciels utilisés.

- Gestion de la Couleur de Gérard Niemetsky.
- "Photoshop pour les photographes" ed Eyrolles

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation continue formative et remédiation intermédiaire.

Evaluation finale sous forme de remise des travaux en fin de période.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur

- Photo atelier (reportage)

Grignet Brigitte

Objectifs

-Comprendre les bases techniques de la photographie (ouverture, vitesse, ISO…)
-Etre capable d'utiliser les différentes fonctions d'un appareil photo -Développer une vision personnelle et un point de vue
-Etre capable de raconter une histoire en images
-Introduction à l'editing et le mise en séquence d'images
-Réalisation d'un petit livre d'artiste sur un thème personnel

Contenu

La photographie est partout mais comment peut-on encore raconter une histoire avec des images ?
Ce cours est une introduction au langage photographique et au développement d'une vision personnelle.
Les étudiants examineront tout d'abord les techniques de base qui leur permettront de traduire leur point de vue en images. Grâce à des exercices hebdomadaires, ils expérimenteront ensuite les différentes notions de portraits, lumière, composition, moment, photographie de rue, et finiront par développer un projet personnel qui sera présenté sous forme de livre d'artiste.

Les différents travaux feront l'objet de critiques individuelles et collectives. Le cours accordera également une place importante à la sélection des images, leur rythme et leur mise en séquence, permettant ainsi d'aboutir à une narration personnelle.

Les séances seront enrichies par la découverte d'auteurs photographes susceptibles d'alimenter la pratique photographique des étudiants.

NB: Ce n'est PAS un cours de photographie studio

Matériel nécessaire: appareil photo
(à prendre au 1er cours)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

-Exposés théoriques avec présentation d'exemples visuels
-Exercises de prises de vue sur le terrain
-Analyse et critique des résultats
-Discussions sur la perception, l'éthique de travail, l'editing et la mise en séquence, la prise de vue, les recherches et les autorisations -Présentation finale du travail de l'étudiant
-Visite d'exposition

NB : Cette classe n'est pas un cours technique. Le savoir-faire technique est un outil, qui doit permettre aux étudiants une plus grande liberté d'expression, et la pratique d'une photographie plus intuitive.

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation sur base des différents travaux réalisés au cours de l'atelier, et du projet final, selon

les critères de :

- Expression d'un point de vue
- Maîtrise de son appareil
- Originalité de l'approche
- Pertinence
- Investissement personnel et motivation
- Sensibilité
- Cohérence du projet
- Respect des consignes et des délais
- Présence et participation active aux cours.

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

- Photographie studio

Ledure Elodie

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable :
- de comprendre le fonctionnement d'un appareil photographique réflex numérique et d'en utiliser les principales fonctions (diaphragme, obturation, sensibilité, mise au point).
- de mobiliser et utiliser de façon adéquate le matériel et les outils spécifiques du studio
- de réaliser une photographie en lumière artificielle sur la base
d'une réflexion intégrant les différentes étapes nécessaires : choix du sujet, point de vue, cadrage, exposition, lumière, composition.
- de se réapproprier divers thèmes proposés au fil du cours visant au développement de compétences spécifiques (mettre en valeur des matières, illuminer des objets métaliques, objets transparents...)
- d'analyser des images existantes de photographes au départ des objectifs d'apprentissage du cours

Contenu

Notions relatives à l'usage d'un appareil photographique numérique : composants d'un appareil, paramètres photographiques (diaphragme, sensibilité et vitesse d'obturation) et leur interaction,
Les objectifs, leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients respectifs
Check list, réaliser une image : choix du sujet, point de vue, cadrage, exposition, lumière et règles de composition
Notions relatives aux lumières : lumiées naturelles, types d'éclairages, température de couleur, éclairage direct/indirect, flash, lumière continue, matériel spécifiques (soft box, nids d'abbeilles...), ombres, lumiées spécifiques au portraits

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours mèle plusieurs méthodes pédagogiques :
Recueil de représentations initiales
Réflexions en groupes hétérogènes sur l'analyse d'images
Exposition magistrale de notions fondamentales
Ateliers de pratique du studio autour de projets
Visites d'expositions

Mode d'évaluation pratiqué

La note individuelle sera fondée sur une évaluation continue de l'investissement de l'étudiant. Les critères suivants sont pris en compte :
- La présence aux séances
- La recherche personnelle (à domicile)
- L'investissement personnel dans les projets
- La réalisation des images des différents projet et leur qualité en regard des objectifs spécifiques visés (thèmes)

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur

- Production : projets artistiques

Frerard Carine

Objectifs

- Initier les étudiants à l'entrepreneuriat au sens large : des simples compétences à leur intégration dans la création d'une entreprise en passant par des notions telles que l'intra-preneuriat, les statuts d'indépendants, d'artistes ou mixtes,…
- Leur apporter les notions qui permettront de situer l'Artiste dans un ce contexte entrepreneurial
- Leur fournir les clés qui leur permettront à court ou moyen termes de se positionner personnellement en tenant compte de ces notions et de leur propre projet de vie.

Contenu

Dans un premier temps, il s'agira de partir de constats socio-économiques permettant, de comprendre le cadre actuel et ses opportunités :

- Emergence de l'industrie Créative et son intégration dans l'économie
- D'une culture des compétences vers une culture des talents
- Les critères de professionnalité de l'artiste
- L'analyse des revenus de l'artiste

Dans un second temps, on passera de l'approche globale à l'individu, à son projet professionnel, son intégration dans son projet de vie et la manière de le réaliser concrètement

- Mise en équation projet de vie, projet artistique, projet professionnel
- Contraintes temps, statut et financière
- Analyse économique du projet
- Informations administratives et pratiques

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'approche pédagogique de ce cours doit être en adéquation avec les valeurs et compétences qu'il souhaite véhiculer.

- Peu d'apport strictement théorique même dans la première partie du programme. La compréhension du cadre sera apportée par des témoignages, du storytelling,… bref du vécu !
- Dans la partie plus personnelle, nous passerons par des techniques de créativité : le mood board par exemple afin de faire émerger «l'entrepreneur » qui sommeille en chaque étudiant/artiste
- Travail dynamique sur les notions de talents et de compétences
- Utilisation des deux formes de Business Model Canvas (BMC) : le personnel et celui des entreprises. Mise en évidence de l'importance du cerveau droit dans la construction d'un projet d'entreprise.
- Rédaction des missions et vision issues du BMC
- Utilisation du pitch pour présenter les projets individuels
- Approche financière expliquée sous forme d'exercices

Bibliographie

Le cours s'appuiera sur deux références principales :

- L'identité professionnelle de l'artiste et ses spécificités ont été particulièrement définies par les travaux de Pierre-Michel Menger, sociologue, philosophe et membre du conseil scientifique de la *Revue Économique*. Auteur de nombreuses publications scientifiques concernant le monde de l'art et de la création. *Source : http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2010-1-page-205.html*
- Business Model Generation et Business Model You sont des canvas développés en 2010 et 2012 par Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, Tim Clark et 470 praticiens de 45 pays et sont le fruit d'une même étude. Vu que ce modèle est issu de la pratique, il permet une approche unique de chaque projet et de chaque individu. Il représente actuellement la référence principale dans le monde en matière de création d'entreprise. *Source : Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers - A Osterwalder, Y Pigneur – 2010 et Business Model You – Tim Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur - 2012*

Mode d'évaluation pratiqué

Pas d'examen. Un travail personnel élaboré et amendé au fil des sessions de cours et remis lors de la session d'examen

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

- Reliure atelier

Clarysse Corinne

Objectifs

Etre capable de réaliser de petites éditions en autonomie

Contenu

Découverte de diverses techniques de reliure d'édition

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Essais et expérimentations pratiques des techniques

Bibliographie

-Éric Dussert, Christian Laucou, Du corps à l'ouvrage, éd. La Table Ronde, 9782710383710

-Hedi Kyle et Ulla Warchol, L'art du pliage, éd. Pyramyd, 978-2-35017-438-9

-Kōsanjin Ikegami, Japanese Bookbinding, éd. Weatherhill, 9780834801967

-Bookforms, Center for Book Arts, ed. Rockport Publishers, 978-1631596056

- Franziska Morlok , Miriam Waszelewski ,Bookbinding: A Comprehensive Guide to Folding, Sewing, & Binding, ed. Princeton Architectural Press; 978-1616896577

-NADIA CORAZZINI ET ANNE GOY, POP-UP : MANUEL ÉLÉMENTAIRE, éd. Les grandes personnes, 978-2-36193- 572-6

Mode d'évaluation pratiqué

Remise d'un travail : réaliser un exemplaire "blanco" de chacune des techniques abordées en classe

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

- Design textile atelier

Ernoux Martine

Objectifs

Le Design Textile, une histoire, un contexte, une actualité

Textile. De la même souche étymologique que le nom commun **texte**, ***TEXERE***, **tisser**, le textile est un univers riche de création et d'exploration. Le tissage, le motif, la couleur sont des symboles de communication à part entière. Le textile nous parle depuis la nuit des temps de nos diversités culturelles. Porteur de références sociologiques, il anoblit l'identité ethnique. Depuis une vingtaine d'années, le textile nous interroge sur les questions environnementales et éthiques.

Support transversal, le textile est un médium présent dans les domaines de l'art, mais aussi, dans le design, l'architecture d'intérieur, et est même un support de communication visuelle. On retrouve le textile dans des champs d'applications inédits.

Le savoir-faire manuel et traditionnel est une riche source d'exploration et d'apprentissage comme support de création dans la réinvention perpétuelle d'un nouveau langage artistique, mais aussi source de recherches technologiques dans l'innovation de pointe.

Le Design textile invite à la création par différentes portes d'entrée, **la fibre, la matière, la technologie, le tissage, l'impression, la couleur,**

Le vocabulaire lié au textile, à la technique, à l'histoire, aux symboles, souvent **chargé de sens** ce vocabulaire est finalement **une invitation à la créativité**.

L'approche pédagogique, du passage du fil là la 3ème dimension.

- S'assurer de la maîtrise de techniques de base, socle indispensable à la formation des étudiants.
- Inciter les étudiants à sortir de leur zone de confort, les inviter à explorer des territoires inconnus, développer ainsi leur créativité.
- Amener les étudiants à aller au-delà des images et de l'air du temps pour scruter le monde plus en profondeur : des références culturelles larges, des connaissances historiques, l'interculturalité, l'observation des transitions et des conflits au sein de la société ou incohérents à la société. Inciter les étudiants à devenir des citoyens engagés dans leur époque.
- Comprendre le médium Textile,
- Expérimenter les différentes techniques de l'élaboration du textile
- Miser sur des rencontres entre le monde de l'école et le monde professionnel.

La méthode, étape par étape

La division des modules suit **la logique de l'élaboration d'un textile**.

Du matériau, à la structure en passant par la coloration, **la manipulation** va permettre la réalisation d'échantillons au cours de tout le cursus.

Restitution des acquis à travers des exercices et **des recherches personnelles**.

Mise en commun des travaux et regards croisés des apprentissages multidisciplinaires des étudiants.

Les compétences à acquérir

Maîtriser et comprendre **les techniques du textile.**

Appliquer à d'**autres média** les notions reçues.

Dialoguer avec **l'espace, le visuel, le tactile**.

Acquérir une sensibilité aux **techniques de création** à partir de matières souples.

Contenu

Fichier chargé.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Cours pratique et théorique.
Apprentssage par la pratique, la création, le toucher, la manipulation.
Avancer avec des compétences techniques qui permettent de mieux en mieux cerner le vocabulaire, l'identification des matières, la maîtrise et les techniques.
Le cours met en perspective le regard sur les cursi des étudiants.

La méthode d'enseignement veut donner une ouverture et une vision large, tout en gardant le fil conducteur du textile.

L'aprentissage est une alternance créative et technique pour ne pas freiner la recherhce et la créativité.

Bibliographie

Sur les PP

Mode d'évaluation pratiqué

Il a été demandé 2 auto évaluations aux étudiants sur base de trvauax rendus.
Une partie de l'examen sera aussi en auto évaluation.

Cette auto évaluation représentera 50% du résultat.

L'examen oral sera une évaluation sur la compréhension des exercices pratiques réalisés.
Vocabulaire, références techniques et artisitiques.

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

- Langues : anglais

Nguyen Thi Khanh Trang

Objectifs

Au terme de ce cours, les étudiants sont capables de communiquer à propos de sujets quotidiens, ou professionnels. Nous insisterons également sur le langue écrite qui représentera une part importante de leur capacité à communiquer tant dans leurs vies personnelles que professionnelles futures.

Contenu

Le cours d'anglais s'articule sur 4 compétences : lecture, écriture, expression verbale et la compréhension à l'audition - Les sujets abordés seront en rapport avec la vie quotidienne et l'Art.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- La première méthode est d'utiliser la classe comme lieu de communication, d'échange entre l'enseignant et les étudiants mais aussi entre les étudiants. Les conversations et échanges de points de vues se font majoritairement en anglais.

- La seconde méthode est orientée sur des tâches organisées en classe. Dans cette optique, ils doivent accomplir une tâche qui les aide à acquérir une compétence précise (une règle grammaticale ou du vocabulaire par exemple)

Bibliographie

1. Face2Face, Cambridge University Press, 2012
2. Effective Reading, Cambridge University Press, 1986
3. Certificate in Advanced English, Cambridge University Press

Quelques URL's intéressantes pour l'apprentissage de l'anglais :

- http://www.britishcouncil.org
- http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Mode d'évaluation pratiqué

Examen Oral

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

- Écriture : exposé oral

Caneve Nastasja

Objectifs

- permettre aux étudiants d'acquérir de l'assurance et une maîtrise technique lors d'une présentation orale.

- développer la confiance en soi

- être capable de rédiger un discours

Contenu

Le cours, essentiellement pratique, sera basé sur:
- des exercices théâtraux,
- des présentations de groupe,
- des présentations individuelles,
- des lectures à voix haute,
- des exercices de langue,
- des débats,
- des analyses de discours,
- des sorties (cinéma, festivals de lecture, etc.).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les étudiants sont au centre du processus d'apprentissage. Ils seront invités à parler devant la classe à de nombreuses reprises, à réaliser des improvisations, à participer à des débats, à être filmés, à réaliser des vidéos, etc.

La classe est considérée comme un terrain pacifique où chacun peut s'exprimer librement.

Une grande place sera accordée au feedback collectif.

Bibliographie

- Calkins Isabelle, *Prenez la parole, prenez votre place*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve, 2020.
- Eckenschwiller Michèle, *Réussir son exposé oral. Prendre la parole avec aisance*, Chronique Sociale, Lyon, 2019.
- Grantham Claudie (et alii), *40 exercices de communication, Pour tout public. Être soi avec les autres*, Chronique Sociale, Lyon, 2020.
- Périer Bertrand, *La Parole est un sport de combat*, Éd. Jean-Claude Lattès, 2017.

Mode d'évaluation pratiqué

En janvier, les étudiants devront présenter un exposé de 10 minutes (sur un sujet qu'ils auront choisi en amont) devant le reste de la classe.

Lors de cet exposé, ils veilleront à mettre en place tout ce qui aura été vu pendant le cours

(langage non-verbal, langage verbal, structure du discours, techniques de persuasion, etc.).

L'évolution et la participation en classe de chaque étudiant seront également prises en considération.

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

- Dessin : story board

Borbe Zoé

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

- Tito environnement numérique et réseaux

Zinzen Xavier-Yves

Objectifs

Comprendre les enjeux derrières les réseaux sociaux. Développez une stratégie réaliste en relation avec votre projet.

Apprenez à préparer vos visuels pour les réseaux sociaux (infographie spécifique que sur mobile ou tablette)

Développez votre projet durant le cours.

Le cours oscillera entre théorie, études de cas et pratique, pour vous permettre de mettre en application les concepts présentés.

Contenu

Le cours abordera :
Les bases de la communication Les bases de la communication digitale entreprenariale Les réseaux sociaux comme outil de communication La gestion d'un projet de communication (digitale) Questionnement du parcourt de l'audience Les défférents réseaux sociaux et leurs spécificités Les outils proposés par les réseaux sociaux Les outils de création de contenus pour la communication sur les réseaux sociaux Les outils pour publier et gérer les réseaux sociaux principaux

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

L'étudiant sera confronté à la théorie avant de la mettre ne application en classe.

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation continue sera utilisée pour vérifier l'acquisition des informations et des compétences.

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

- Actualités culturelles : société

Charbaut Célia

Objectifs

le cours vise à présenter des demarches artistiques qui traitent, sensibilisent et / ou invitent à l'action de publics face à la crise écologique.

le cours tente de développer l'esprit critique, la pensée systémique et la responsabilité sociétale de l'artiste grâce à des débats.

le cours permet aux étudiants de s'essayer à la création artistique écologique en s'inspirant du cours et des démarches vues, en prenant le campus comme terrain de jeu et en profitant des critiques constructives des pairs.

A l'issue du cours, les étudiants sont capables de:
-comprendre et mobiliser les faits, causes, contexte et enjeux de la crise écologique systémique en cours.
-comprendre et mobiliser ce qui constitue un art écologique dans une démarche artistique authentique.
-comprendre et mobiliser la psychologie du changement dans des démarches artistiques.
-élaborer une démarche artistique qui mobilise des concepts vus au cours comme médiation scientifique, collapsologie, utopie / dystopie, zone critique, l'autre vivant, écoféminisme.
-créer des critères d'évaluation d'une démarche d'art écologique et les mobiliser pour s'autoévaluer et évaluer d'autres démarches.
-illustrer les concepts de démarches artistiques exemplaires.

Contenu

le cours comprend 10 séances réparties comme suit:
-notion de crises systémique. définition de l'art écologique
-notion de contexte. modernité post modernité, pensée occidentale.
-notion de psychologie, comment changer les comportements.
-l'art comme médiation scientifique.
-Latour comment atterir
-L'autre vivant
-utopie / dystopie le role des émotions
-collapsologie
-écoféminisme
-évaluation

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

le cours se déroule en présentiel, sauf si le distantiel est préconisé en raison du covid.

le cours articule exposé théorique (ppt), découverte sur le terrain, recherche et présentation de démarches artistiques "modèles", productions artistiques authentiques en vue de s'approprier les concepts, ancrées dans le campus.

à l'issue de chaque cours, les étudiants créent un support en lien avec la thématique abordée qui constitue un portfolio individuel.

Bibliographie

Ardenne. P. (2019) Un art écologique. édition la muette le bord de l'eau

Mode d'évaluation pratiqué

lors de la dernière séance:
les étudiants et l'enseignant élaborent 10 critères d'évaluation d'une démarche artistique écologique.
les étudiants réalisent une démarche artistique à destination du campus.
les étudiants s'autoévaluent et évaluent leurs pairs.
15 points.

lors de l'évaluation du cours (10/01/2022) les étudiants remettent un rapport d'apprentissage qui décrit leurs apprentissages, étonnements et transferts tant pour la pratique que pour l'identité profesionnelle sous forme d'un mind map. les critères d'évaluation sont:
-le respect des consignes
-la pertinence et la complexité des liens établis avec le cours
-l'originalité des transferts réalisés
-l'esprit critique déployé (étayage théorique, prise en compte de l'autre, capacité de remise en question...)
-la pertinence du rôle sociétal perçu.
5 points.

les étudiants remettent également une évaluation du cours sous forme d'un tableau (à garder, à améliorer) non pris en compte dans l'évaluation.

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