

Responsable UE
Olivier Pe

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

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

Bloc 1 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
30 crédits • 600 points • 360 heures

Activité.s d'apprentissage

P1600 - Peinture-atelier

20 crédits • 400 points • 240 heures • Pe Olivier, De Corte Nathalie

PS108 - Cours pluridisciplinaire atelier

10 crédits • 200 points • 120 heures • Bouchard Jérôme

Acquis d'apprentissage

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :

- développer et acquérir par différents biais (composition, études d'objets...) des techniques de base picturales: formes, couleurs, matières, lumières...
- réaliser une succession progressive d'études d'après nature en vue d'organiser une surface et d'y développer une émotion picturale.
- développer, au travers des différents exercices, sa créativité, son imaginaire, son sens de la construction, de la nuance, des matières, du rôle du dessin afin de favoriser la naissance de son langage plastique personnel.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant annuelle, une évaluation partielle est organisée lors du premier quadrimestre.

ATELIER DE L'OPTION - PONDÉRATION Q1/Q2

Ce cours fondamental est soumis à une évaluation artistique, cela signifie que la note finale de l'atelier 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 se trouve en annexe du règlement des études.

AUTRE(S) COURS QUE L'ATELIER DE L'OPTION - PONDÉRATION Q1/Q2

La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:

- la note du Q1 compte pour 40%
- la note du Q2 compte pour 60%

L'unité d'enseignement étant composée de plusieurs activités, la note finale correspond à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour chaque cours.

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 C5 de notre référentiel interne.

Objectifs

Le cours « atelier », partagé avec Nathalie DeCorte, a pour objet la pratique de l'art, la cohérence et le développement de la recherche personnalisée de l'étudiant dans ce champ d'activité et au regard du monde actuel et des enjeux contemporains. Il a pour fonction d'alimenter et développer des aptitudes et des compétences dans ce domaine spécifique : la pratique artistique, l'investissement, l'activité réflexive et son partage, l'éveil et le déploiement d'une « intelligence artistique » singulière, l'exploration des moyens d'expressions diversifiés et multiples associés aux pratiques picturales et autres, l'esprit critique...

Les modalités de l'UE atelier ne sont pas réductibles « au projet personnel de l'étudiant ». L'objectif n'est pas non plus de vous apprendre à peindre, de vous conduire à une maîtrise, ou de faire de vous des artistes pluridisciplinaires.

Les finalités de ce cours, attentives à votre singularité et au déploiement de votre sensibilité, ainsi qu'au champ ouvert des pratiques picturales, sont d'élargir votre compréhension de l'art (et donc aussi de la peinture), votre périmètre de compétence et de pensée dans le champ de l'art et au regard du monde et des pratiques artistiques contemporaines, d'éclairer la logique de votre pratique quant aux processus, aux contenus, aux moyens et aux finalités, ou encore de vous conscientiser aux logiques et pertinences des dispositifs de monstration...

Contenu

Matières et paysage pédagogique

- Carnet de bord (recherches, notes, référence, commentaires, visite d'expo...) à tenir quotidiennement
- « La peinture » : traditions, conventions, conceptions, inventions
- Approche de thématiques spécifiques
- Moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes
- La transdisciplinarité
- Dessin / peinture
- L'objet / l'espace
- Force et forme
- Matière et pensée
- Couleur
- Supports, matériaux et surfaces
- Composition / rythme / relations
- Conception / expression
- Observation
- Poétique

- Sémiologie de l'image, des matériaux et des moyens
- Le hors cadre
- Peinture sans peinture
- Qualités et forces constituantes (espace, lumière, ombre, chaos, tension, mouvement, rythme, étendue, contours, vibration...)
- Le geste et l'écriture
- Lecture de l'oeuvre
- L'économie de moyen
- Abstraction / représentation / figuration
- Approche de l'indéfini, du non visible et du bruit
- Le polyptique
- Initiation à l'harmonie, à la polyphonie et à la dissonance dans le domaine visuel ; la notion de musicalité
- Exercices de compréhension en pratique de concepts liés aux phénomènes de la perception et de la sensation (lumière, espace, transparence, opacité, temps, corps, mouvement, devenir, dispersion, concentration, le silence, le vide, le plein,...)
- Analyses quotidiennes d'œuvres ou de démarches « picturales » ou non d'artistes contemporains, images ou vidéos à l'appui
- Référentiel historique et contemporain ; et documents de lecture
- L'exposition (exercice d'installation, collectif ou individuel)
- Soutien aux initiatives mixtes ou pluridisciplinaires
- Expérimentation de moyens et techniques mixtes ou non conventionnels
- Approfondissement et stimulation des qualités et inclinations de l'élève
- Présentations et débats collectifs ouverts
- Rencontres individuelles
- Réalisation d'un porte-folio / récit de pratique (image et commentaire) en fin de B1 et de B2
- Rencontres avec des artistes actuels, visites d'expositions

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Par l'observation, l'expérimentation, le geste et la pratique, l'analyse et la discussion collective, et par un suivi critique individualisé et collectif, vous serez amenés à répondre en pratique (en termes de moyens, de processus, de contenus et de finalités associés aux pratiques picturales mais aussi au delà) à des thématiques approfondies et discutées, dans des délais déterminés. Indirectement seront aussi traitées les préoccupations techniques et matérielles, en fonction de vos propositions et de votre avancement.

- proposition de thématiques communes, la réfléchir et l'alimenter avec vous (discussion, référents artistes, scientifiques ou philosophiques), ou encore partir d'une expérience sensorielle ou relationnelle. (exemple de thématique : le paysage ; le corps ; l'animalité, le bruit...)

- les délais de réalisation et de présentation sont déterminés

- éveiller à l'usage de supports divers de types picturaux (papier, bois, toile, verre, sol et mur...) adaptés aux thématiques
- éveiller à l'usage de médiums divers de type picturaux (acrylique, aquarelle, pastel, fusain, huile, pigments, matériaux naturels ou industriels, techniques d'impressions...)
- interroger et analyser individuellement et collectivement formes, manières et contenus
- répondre aux soucis ou aux aberrations pratiques ou techniques
- suggérer ou attirer l'attention sur des alternatives techniques ou disciplinaires plus adéquates
- ouvrir la porte à des propositions pluridisciplinaire si elles sont pertinentes
- présentation collectives des réalisations, soumises à l'exercice critique et analytique partagé
- mettre votre pratique et vos réalisations en perspective au regard de l'histoire, du monde et de l'art actuel

Mode d'évaluation pratiqué

Les évaluations du cours de Olivier Pé sont additionnées à celles du cours de Nathalie DeCorte, puisqu'il s'agit d'un même cours bien que donné selon deux sensibilités et approches différentes.

Modalités :

A) l'évaluation continue de septembre à mi-décembre, ainsi qu'un rdv mi-janvier pour le Q1, en présence des professeurs d'atelier, consistant en un entretien et une présentation cohérente sous forme d'exposition du résultat des recherches de l'étudiant durant le quadrimestre ; l'étudiant sera libre du choix des travaux qu'il souhaite exposer.

B) Une évaluation continue de février à juin pour le Q2.

A l'entretien de janvier et début juin, l'étudiant présentera un porte folio papier A4, rassemblant l'ensemble de ses recherches et productions d'atelier et de pluridisciplinaire pour chaque quadri, contenant photos, consignes, légendes, et commentaires.

Les évaluations du Q1 et Q2 sont additionnées en fin d'année.

C) Un jury évaluatif général aura lieu en juin, indépendamment des évaluations d'atelier, mais additionné à la note finale.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

- 1 Engagement - investissement (présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation dans l'art actuel et dans d'autres domaines) /5
- 2 Moyens et processus - cohérence de la pratique (compréhension, esprit de recherche, corrélation du fond et de la forme, des intentions et des moyens d'expression) /5
- 3 Fond - intentions, analyse et esprit critique (contenu réflexif, connaissances et références, contextualisation, enjeux, mise en perspective historique et actuelle, argumentation) /5
- 4 Forme - qualités de production (pertinence des moyens d'expression, réalisation, monstration, installation et mise en espace, qualités plastiques, finalisation) /5

Support de cours

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

Objectifs

Le cours de Peinture : Atelier est complémentaire à celui du cours de Techniques et technologies et s'adresse aux étudiants qui sont en début de parcours d'apprentissage et qui ne possèdent pas / ou peu de prérequis. Les matériaux et procédures abordés dans le cours de Techniques et technologies y seront mis en œuvre. Différentes thématiques de recherche telles que la texture, le portrait, le paysage, serviront de prétexte à l'apprentissage des techniques picturales, et permettront à l'étudiant de développer une sensibilité quant aux structures formelles, aux valeurs, couleurs et textures, particulière à l'approche picturale.

L'objectif de cette première année de formation sera d'amener progressivement l'étudiant vers une recherche personnelle qui le formera à une prise de position et une attitude artistique propre en fin de parcours académique.

Contenu

En début d'année, l'interaction entre le support et la surface picturale sera questionnée à travers l'élaboration d'une série de travaux portant sur la texture. L'étudiant mènera une recherche sur la transparence et l'opacité des matières picturales et mettra en jeu les médiums abordés dans le cours de Techniques et technologies : Techniques fondamentales dans un exercice d'assemblage de supports de différentes origines.

Ensuite, en réalisant des études d'observation sur différents sujets, l'étudiant acquerra une certaine aisance technique et questionnera les thématiques liées à l'histoire de la peinture telles que le paysage, le portrait, la nature morte. Différentes compétences telles que les mélanges des couleurs, le dessin préparatoire, la superposition des couches picturales, l'application de lavis ou encore l'utilisation d'empâtements seront abordées (savoir-faire, forme). Les apprentissages du début d'année quant à la consistance du support et de la surface picturale conféreront un sens supplémentaire aux réalisations (fond).

Des études de composition seront engagées à partir d'une réflexion sur le vide et le plein, l'ombre et la lumière, l'écriture graphique, le mouvement, l'équilibre et déséquilibre, le dynamisme, les tensions, les axes de force.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le geste de peindre est interrogé en se référant à différentes thématiques liées aux questions formelles (la couleur, la forme, la composition, le clair-obscur) ainsi qu'aux thématiques fondamentales de la peinture comme le paysage, le portrait, la nature morte. Ces différentes thématiques sont présentées étayées par des exemples de réalisations. L'étudiant questionne les différentes matières et donne une réponse personnelle. La méthode d'enseignement est individualisée et consiste à aider l'étudiant de clarifier son propos, à se situer dans l'histoire de la peinture et à chercher les diverses pistes de réponse et d'ainsi élargir ainsi son champ de réflexion. Le processus de recherche entamé est considéré aussi important que la réalisation finale ce qui implique qu'une part est laissé au hasard et au changement de direction. L'étudiant est également invité à prendre contact avec des personnes ressources et à considérer le regard d'autres professeurs ou étudiants.

Bibliographie

Le Détail, Daniel Arasse, Champs Arts, Flammarion, 1996

Mode d'évaluation pratiqué

Chaque réalisation est évaluée de manière formative sous forme d'interventions orales, questionnements, suggestions. Ainsi, l'évaluation est continue et progressive tout au long de l'année. Les travaux sont répertoriés et photographiés, les reproductions sont consignées dans un portfolio spécifique.

Une évaluation certificative / 20 points clôture les périodes d'apprentissages et est inscrite dans le bulletin délivré à la fin des Q1 et Q2. Cette évaluation se base les réalisations qui finalisent les recherches dans les cours d'Atelier / peinture (8h) et est motivée par les quatre critères d'évaluation énumérés ci-dessous.

Investissement / 5 : organisation et présences

L'étudiant est présent au cours, apporte le matériel nécessaire, rend le travail à la date indiquée.

Processus / 5 : adaptabilité, ouverture d'esprit, attention accordée aux matériaux et aux techniques abordées

L'étudiant expérimente les différentes techniques et s'engage dans un processus de recherche, il est ouvert à la découverte des techniques proposées et s'adapte aux exigences matérielles de la technique.

L'étudiant est à l'écoute des remarques des professeurs et du groupe. Il est capable de remettre en question un cheminement entamé, sait bifurquer, propose plusieurs réponses à une même question. Il recommence un travail si nécessaire et est ouvert aux éventualités, au hasard.

L'étudiant dispose d'une certaine autonomie dans sa recherche et tente de résoudre les problématiques en s'informant, en cherchant, en expérimentant, en s'adressant à des personnes-ressources et contribue activement à sa formation.

L'étudiant tire profit des limites et qualités de la technique abordée dans une recherche personnelle : il se l'approprie.

Forme / 5 : Qualité de la réalisation et finalisation

L'étudiant propose un travail de qualité. (finesse matérielle de la réalisation). La mise en espace et la présentation des travaux contribuent à la lecture du travail proposé.

Fond / 5 : références, contextualisation, contenu

Les propositions sont cohérentes, une intention est lisible, l'étudiant est capable d'analyse et d'esprit critique.

L'étudiant est capable de mettre en perspective historique et actuelle son travail et de faire lien avec d'autres réalisations.

L'étudiant sait présenter son travail oralement.

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

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