

Responsable UE
Jonathan De Winter

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

PS108 - Cours pluridisciplinaire atelier
10 crédits • 200 points • 120 heures • Bouchard Jérôme

S1600 - Sculpture atelier
20 crédits • 400 points • 240 heures • De Winter Jonathan, Boy Olivier

Acquis d'apprentissage

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

- Démontrer, au travers des travaux réalisés, sa maîtrise des techniques de base
- Poser, au travers des travaux réalisés, les prémices d'un 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

Ce cours est conçu comme un laboratoire fertile destiné à révéler des projets et des personnalités artistiques. Il vise à rassembler et combiner différentes techniques tout en favorisant l'émergence de nouvelles idées. Cet atelier encourage l'expérimentation et le développement de méthodes de création. Une attention particulière sera portée à la capacité de l'étudiant·e à prendre en charge une idée en utilisant les moyens d'expression qu'il ou elle aura choisi d'explorer.

Voici de façon plus succinctes les objectifs spécifiques de l'atelier:

- Explorer et développer ses capacités à combiner, assembler et mettre en relation des idées, des matériaux et des procédés.
- Tirer parti des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques, de l'acuité visuelle et des éléments fondamentaux de la pratique picturale.
- Reconnaître et exploiter les deux grandes orientations expressives de l'art soit la figuration et l'abstraction en regard du paradigme contemporain de l'art et ce à la fois dans les approches en 2D et en 3D.
- Utiliser un vocabulaire approprié qui pose un regard critique sur son travail et sur le travail d'autrui.
- Développer une éthique de travail en regard des Autres (humains et non-humain...).
- Développer une approche réflexive.
- S'intéresser à la pertinence de sa pratique dans le contexte des enjeux actuels de l'art.

Contenu

L'atelier mettra l'accent sur l'exploration d'une méthode de travail personnelle en tant qu'approche réflexive, s'inscrivant dans le champ des pratiques artistiques contemporaines. Les principaux apprentissages de l'atelier sont :

- Les méthodes d'enquête au service de la recherche pratique en art.
- La recherche en art, qui se matérialise à la fois en 2D et en 3D.
- La compréhension des enjeux liés aux différents paradigmes de l'art.
- Le décloisonnement disciplinaire.
- L'utilisation d'un lexique adapté à la pratique pluridisciplinaire, incluant les notions de relation, d'interaction, de collage/décollage, d'échelle, d'haptique, d'image fantôme et de résidu.
- L'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux médias dans les approches pluridisciplinaires en art.
- La sensibilisation aux diverses propriétés de l'espace ainsi qu'aux effets de surface, de profondeur et de perspective.
- L'étude de la composition en lien avec l'intention, avec une attention particulière à l'organisation

spatiale des éléments, selon diverses stratégies telles que la répétition, la superposition, la juxtaposition et la fragmentation.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les périodes de cours se déroulent à travers des présentations thématiques appuyées par des supports visuels. Ces présentations visent à comprendre à la fois des méthodes de travail pratique et les notions qui leur sont associées. Elles sont suivies de lectures suggérées, d'exercices pratiques et d'un suivi individuel. Il est essentiel de centrer le contenu sur les actions et méthodes qui permettent aux sujets d'être transformés, retraduits et réinventés par les artistes, en lien avec les enjeux de leur époque.

Il est important de noter que les étudiant·e·s seront invité·e·s à visiter des expositions et à consulter diverses ressources culturelles, afin d'élargir au maximum leur culture visuelle en art.

Voici de manière succincte les méthodes et moyens d'enseignement :

- Un calendrier des activités sera remis aux étudiant·e·s lors du premier cours.
- Démonstrations pratiques et techniques.
- Visionnements de documents visuels.
- Discussions contextuelles et analyse des travaux.
- Présentations thématiques.
- Lectures suggérées et commentées.
- Ateliers de réalisation (études et projets).
- Suivi individuel.
- Rétroactions individuelles et collectives.

Bibliographie

Ardenne, P. (2019). *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*. Lormont : Éditions Le Bord de l'Eau, collection « La Mulette ».

Ardenne, P. (2023). *L'art en joie : Esthétiques de l'humanité joyeuse*.

Buffet, L. (2023). *Captation et subversion : L'art à l'épreuve du capitalisme tardif*.

Forest, F. (2000). *FONCTIONNEMENT ET DISFONCTIONNEMENTS DE L'ART CONTEMPORAIN : Un procès pour l'exemple*. Editions L'Harmattan.

Godfrey, T., & Nordine Haddad. (2003). *L'art conceptuel*. Phaidon.

Loubier, P. (2002). Un art à fleur de réel : considérations sur l'action furtive. *Inter*, (81), 12–17

Merleau-Ponty, M. (1964). *L'Oeil et l'esprit*. <https://doi.org/10.1522/030824586>

Park, S. (2014). *La pluridisciplinarité dans les musées et centres d'art contemporain*. <http://www.theses.fr/2014PA010503>

Paul Klee, *Écrits sur l'art I. La Pensée créatrice*, textes recueillis et annotés par Jürg Spiller

Mode d'évaluation pratiqué

En lien avec les objectifs, l'évaluation se fera de manière continue et portera sur l'ensemble des réalisations des étudiant·e·s, à travers une série d'exercices et de projets personnels. Les étudiant·e·s seront encouragé·e·s à observer, puis à partager leurs expériences et connaissances personnelles, dans le but de développer un esprit critique vis-à-vis de leur propre démarche. Une participation active, le respect des différences et une écoute attentive sont indispensables au bon déroulement de ce cours.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- **Investissement** : présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication.
- **Forme** : qualité plastique, réalisation soignée, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation.
- **Contenu** : intentions, analyse et esprit critique, réflexion, références, contextualisation.
- **Moyens et processus** : cohérence de la pratique, corrélation contenu/forme/exposition (intentions/plastique/mise en espace), pertinence de la mise en œuvre.

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

Développer et élargir la créativité et la personnalité de l'étudiant, ouvrir son horizon par une prise de connaissance du monde artistique.
L'aider à formuler sa propre identité d'artiste, lui donner des pistes d'auto évaluation et d'auto critique.
Apprendre le langage plastique, la présentation de ses travaux et de son discours.
Connaissance du monde de l'art contemporain et de ses réalités.
Aborder le travail d'accrochage et d'installation.

Contenu

Il s'agit d'élargir la pratique de la sculpture en incluant des notions d'espace, de temps et de mouvements, de passer progressivement à une prise de conscience par les réalisations (formes, matériaux, actes posés...) mais également par la travail de mise en espace.
De permettre à l'étudiant, par des propositions suffisantes, de trouver des réponses personnelles en réfléchissant sur les matériaux, l'objet, la forme, le volume, le processus, l'esthétique, l'échelle, la série, le geste, l'espace, l'installation.
Lui permettre de trouver sa position originale de sculpteur au sein de l'atelier qui doit être un lieux de rencontre et de recherche.
Le cours ne portera pas sur "une manière" de faire de la sculpture, mais bien sur une découverte des nombreuses formes que peut prendre la sculpture aujourd'hui.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Il s'agit d'élargir la pratique de la sculpture en incluant des notions d'espace, de temps et de mouvements, de passer progressivement à une prise de conscience par les réalisations (formes, matériaux, actes posés...) mais également par la travail de mise en espace.
De permettre à l'étudiant, par des propositions suffisantes, de trouver des réponses personnelles en réfléchissant sur les matériaux, l'objet, la forme, le volume, le processus, l'esthétique, l'échelle, la série, le geste, l'espace, l'installation.
Lui permettre de trouver sa position originale de sculpteur au sein de l'atelier qui doit être un lieux de rencontre et de recherche.
Le cours ne portera pas sur "une manière" de faire de la sculpture, mais bien sur une découverte des nombreuses formes que peut prendre la sculpture aujourd'hui.

Bibliographie

- Contre rien, Piero Manzoni, Éditions allia
- Qu'est-ce que le contemporain ? Giorgio Agamben. Rivages poche /Petite Bibliothèque.
- L'art à l'état gazeux Essai sur le triomphe de l'esthétique. Yves Michaud. Edition Pluriel.
- Remarques sur art-sculpture-espace. Martin Heidegger. Rivages poche /Petite Bibliothèque.
- Nos cabanes .Marielle Macé. Edition Verdier.

-Le corps utopique,les hétérotopies. Foucault.Edition Lignes.

Mode d'évaluation pratique

Le jury évalue les travaux réalisés pendant l'année ou une sélection de ceux-ci.

Les travaux doivent former un ensemble cohérent.

L'étudiant accordera un soin particulier à la mise en scène (accrochage) de ses réalisations.

L'étudiant pourra soutenir une discussion argumentée avec les membres du jury.

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

L'atelier se présente comme une plateforme d'opportunités offrant le plus de choix possibles aux étudiants pour construire un parcours qu'ils perçoivent comme le leur et revendiquer une réelle autonomie/personnalité artistique, en suscitant créativité, innovation, invention, expérimentation, argumentation. Bref, il faut induire un questionnement du statut de l'œuvre d'art en proposant des manières nouvelles de questionner les textes et l'histoire. Il s'agit d'envisager l'apprentissage de la sculpture loin des considérations formalistes, mais en y intégrant une lecture liée aux aspects sociaux, historiques, au contexte et au lieu de création.

L'atelier permet d'apprendre des techniques, des savoirs et des savoir-faire qu'il faut s'approprier pour pouvoir les dépasser. On ne forme pas des bons techniciens, mais des créateurs. Ces apprentissages se réalisent à travers des exercices/ thématiques imposés pour devenir de plus en plus libres et ciblés au fil des années.

Le travail d'atelier permet aussi de favoriser le hasard et d'être sensible au concept de « sérendipité ». A quoi bon réaliser quelque chose qui ne dévient en rien du projet, du croquis initial ? Ou pour citer Picasso « Si on sait ce que l'on va faire, à quoi bon le faire ».

Contenu

Champs sémantiques et techniques abordés :

Intégration des nouvelles technologies

Création in situ

Réflexion de la triangulation entre œuvre, spectateur et lieu d'exposition

Technique de moulage

Assemblage

Recherches et expérimentations de matériaux pouvant faire sculpture

Développement d'un vocabulaire artistique personnel et singulier

Constitution d'un répertoire de références

Mise en mots des réalisations

Bibliographie

Lectures recommandées :

La sculpture aujourd'hui, Judith Collins.

Traverser les Murs, Marina Abramovic.

L'espace de la galerie et son idéologie, Brian O'Doherty.

L'art en commun, Estelle Zhong Mengual.

Le geste à l'œuvre, Richard Tuttle & pratiques contemporaines, Camille Saint-Jacques, Eric Suchère.

La chambre claire, Roland Barthes.

Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, Florence de Mèredieu.

Le livre des symboles, réflexions sur des images archétypales.

Mode d'évaluation pratiqué

Modalités d'évaluations :

L'évaluation est continue et se réalise à la fois à travers des entretiens réguliers durant les ateliers et à l'occasion de 2 moments d'expositions en fin de quadrimestres 1 et 2. Ces moments consistent en une présentation d'une sélection cohérente des travaux réalisés où l'accrochage des réalisations se devra d'être particulièrement étudié et motivé. Une note est attribuée, sur base de ces évaluations, à la fin des quadrimestres 1 et 2. Ce sont des moments d'échanges et de dialogues entre l'étudiant, sa production et l'enseignant. Il s'agit pour l'étudiant d'expliquer sa création et de mettre en mots les moyens mis en œuvre (le vocabulaire plastique) ainsi que leurs relations avec la signification et le discours artistique désirés.

Indépendamment, en juin, un jury évaluatif général remet une note qui complète celles attribuées à l'occasion des moments évaluatifs décrits ci-dessus.

Des rendez-vous personnels sont fixés hebdomadairement.

Critères d'évaluation /20 :

- 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 (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 MyIntranet > mes études > mes cours