

Responsable UE
Wilson Trouve

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

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

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
30 crédits • 600 points • 360 heures
Prérequis : 1P100 Atelier de l'option

Activité.s d'apprentissage

P2600 - Peinture-atelier

20 crédits • 400 points • 240 heures • Trouve Wilson, Pe Olivier

PS207 - Cours pluridisciplinaire atelier

10 crédits • 200 points • 120 heures • De Winter Jonathan

Acquis d'apprentissage

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

- Comprendre un sujet et se l'approprier dans le but de développer un langage plastique personnel au travers des travaux réalisés en atelier.
- Expérimenter et diversifier ses moyens d'expression, au travers de sa pratique.
- Analyser et de porter un regard critique sur son travail et celui de l'autre, au travers de présentations collectives.

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:
C2 C3 C4 C7 de notre référentiel interne.

Objectifs

"Installer un cadre de travail dans lequel l'art est possible, favoriser certaines dispositions, encourager l'expérimentation et la curiosité, susciter la réflexion et le regard critique sur son propre travail et celui des autres, accompagner et aider à l'émergence d'une singularité."
WT

Objectifs à atteindre :

- Comprendre un sujet et se l'approprier
- Assumer et affirmer ses choix plutôt que de les justifier
- Préférer la question du « comment » à celle du « pourquoi »
- Constater l'écart entre les intentions et le résultat
- Savoir poser un jugement esthétique sur son travail et celui des autres
- Atteindre une autonomie de travail
- Définir progressivement un champ d'investigation personnel, une thématique de recherche
- Savoir présenter son travail (choix de mise en espace, sélection de travaux)

Contenu

Approche pédagogique résolument ouverte et tournée vers l'expérimentation et la transversalité qui vise à proposer une pratique de la peinture sous toutes ses formes.

Fournir les moyens et les outils nécessaires au développement d'une pratique picturale singulière, diversifiée, ouverte sur des territoires plastiques et esthétiques à défricher.

Sans faire l'impasse sur l'acquisition des techniques de base et ce dès le début du cursus, il s'agit avant tout pour l'étudiant d'explorer des processus et des gestes nouveaux, de créer progressivement son propre savoir-faire et sa cuisine plastique personnelle, de s'approprier des problématiques et des concepts qui relèvent de la peinture moderne et contemporaine et aussi de s'ouvrir à tous les champs de la création artistique contemporaine. Il s'agit enfin de cerner et de savoir situer les enjeux de sa propre pratique au regard de l'histoire de l'art et de l'actualité artistique.

La pédagogie des deux premières années est essentiellement collective et soutenue par des exercices ou thématiques qui favorisent le jugement comparatif et l'apprentissage des bases techniques ainsi que les concepts élémentaires de la peinture.

Au-delà des sujets qui abordent les problématiques de la représentation de la peinture-image, l'iconographie, le statut de l'image aujourd'hui à l'heure d'internet et du numérique, d'autres sujets concerneront plus précisément la question du développement des pratiques picturales hors du tableau, le rapport à l'objet ou les liens avec l'espace et l'architecture.

Pour exemple, voici quelques thématiques qui peuvent être abordées :

Peinture / Objet / Sculpture

(réf : Adrian Schiess, James Hyde, Richard Tuttle, John Beech, Emmanuelle Villard, Nicolas Chatelain, Jessica Stockholder...)

Ce sujet concentrera la réflexion sur la fabrique de « l'objet pictural » plutôt que le tableau. Ces artistes posent la réalité matérielle et physique de la peinture, ils la mettent à distance en tant qu'objet frontal et surface plastique autonome. Leur pratique se nourrit d'une esthétique du déplacement et de l'hybridation. Ici, l'acte pictural ne s'énonce pas dans un développement linéaire mais dans une expérimentation et une indétermination à priori.

Ainsi, chaque étudiant abordera le travail sous l'angle de l'expérimentation du geste et des supports, au cœur du processus et de la cuisine picturale.

Les notions de collages, superpositions, assemblages feront partie intégrantes de la grammaire formelle à définir en lien avec les intentions de chacun.

L'hybridation, la diversification des gestes picturaux et la multiplicité des supports utilisés permettront à chacun d'amorcer une pratique ouverte et décomplexée de la peinture.

La question du lien entre la sculpture peinte et la peinture qui acquiert la tridimensionnalité sera au centre de la thématique.

La notion de porosité des frontières entre peinture et sculpture sera mise en avant.

L'oeuvre de Jessica Stockholder propose à ce titre une réflexion sur la peinture qui prend la forme de sculptures ou installations souvent monumentales ; l'assemblage et l'accumulation d'objets du quotidien, colorés pour la plupart, puis leur recouvrement partiel par aplats de peinture ou avec des tissus colorés est un point de départ de son travail ainsi que l'objet d'une réflexion pour les étudiants.

Par ailleurs, ce sujet permettra d'introduire quelques problématiques d'accrochage des travaux propres à chaque objet et à ses spécificités (ex : Richard Tuttle)

« Ready-Made Color » ou la couleur importée

(réf : Pascal Pinaud, Claude Briand-Picard, Steven Rand, Antoine Perrot, Stephen Dean, Dominique Figarella...)

Nous prendrons comme point de départ l'exposition « Ready-Made Color » présentée au Centre d'art Passerelle en 2003 à Brest, en France. Nous aborderons la question de la couleur déjà faite et importée dans une pratique picturale ainsi que le sens que cela peut générer pour le regardeur.

Lorsque Figarella décide de figurer l'acte même de peindre avec du chewing-gum collé à la surface d'une toile, il intègre un matériau impropre à la peinture dans un souci de détournement (ready-made); il élargit ainsi la liste des matériaux qui potentiellement peuvent appartenir au vocabulaire d'une pratique picturale contemporaine.

Stephen Dean installe quant à lui, contre le mur, une pile de romans dont la tranche est naturellement colorée, une accumulation de strates aux couleurs vives et franches, un geste simple et élémentaire qui traite de cette question du « ready-made color » comme c'est également le cas chez Antoine Perrot avec ses empilements d'éponges colorées.

Ce sujet sera l'occasion d'orienter le devenir-peinture des matériaux du quotidien, de poser la question de leur efficacité picturale ainsi que le sens qui peut découler de leur insertion dans une pratique picturale puis dans un espace d'exposition.

La couleur in-situ

(ref : Christophe Cuzin, Katharina Grosse, Leni Hoffman, Miquel Mont, Stéphane Dafflon, Jim Lambie, Cécile Bart, Ann Veronica Janssen...)

Nous aborderons la question de la couleur in-situ à partir de l'analyse de différentes démarches d'artistes contemporains. Christophe Cuzin souligne et révèle les caractéristiques architecturales du lieu en même temps qu'il brouille la perception que l'on en a, par l'utilisation

de couleurs vives en aplats. Katharina Grosse utilise un compresseur pour pulvériser la couleur du sol au plafond sous la forme de larges masses colorées qui se superposent, se mélangent et embrasent le lieu. Le geste est ici beaucoup plus expressif. Quant à Miquel Mont, il réalise notamment ce qu'il appelle des « peintures emmurées », couche de matière picturale colorée coincée entre deux cloisons amovibles qu'il décide de coller pour ne laisser apparent qu'un léger débordement de la matière sur la tranche des cloisons jointes. Dans le cas du travail de Cécile Bart ou celui d'Ann Veronica Janssen, la lumière est au cœur du dispositif pictural bien que traitée différemment chez l'une et l'autre.

Il s'agit ici de penser la couleur comme un matériau qui modifie, perturbe et modèle l'espace dans lequel elle s'inscrit. L'architecture devient support de la couleur qui en modifie la perception. Ainsi, l'articulation entre réalité physique et réalité perceptive du lieu sera posée.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Enseignement individualisé + collectif (support de cours en vidéo, accrochages/mise en espace des travaux dans la galerie etc)

En privilégiant la qualité à la quantité et pour un suivi optimal et approfondi de la démarche et des recherches plastiques de chaque étudiant, le groupe classe pourra être divisé en deux (groupes A et B) et le suivi pourra se faire sur rendez-vous à raison de 20 minutes par étudiant pour un cours d'atelier de 4h.

Contrôle continu + jury (Janvier et Juin)

Présence obligatoire à chaque cours (+ éventuels workshops, visites d'expositions etc) sauf justificatif (certificat médical)

3 absences non-justifiées par quadrimestre signifient un échec pour 50% de la cote finale (par quadrimestre)

Critères d'évaluation :

- Présence aux cours et workshop, participation et investissement personnel
- Engagement dans un champ d'investigation singulier (pratique et théorie)
- Qualité de réalisation des travaux
- Qualité de la mise en espace du travail (jury)

Bibliographie

Références artistiques et littéraires communiquées tout au long de l'année.

Quelques exemples:

Bonnard/Matisse

Correspondance

Vitamine P (1&2)

Nouvelles perspectives en peinture

Vie et mort du tableau

1/ Genèse d'une disparition

2/ La peinture contre le tableau
3/ Après le tableau
Laurent Wolf

Voir en peinture
édition : Le plateau

Les écrits d'Yves Klein
Nicolas Charlet

Ce sont les pommes qui ont changé
Hector Obalk

Nominalisme Pictural
(Marcel Duchamp - La peinture et la modernité)
Thierry de Duve

Mode d'évaluation pratiqué

Contrôle continu + jury (Janvier et Juin)

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 (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

- Présence aux cours obligatoire, participation de l'ensemble du groupe aux discussions et évaluation des projets
- Projets spécifiques à rendre tout au long de l'année pour évaluation
- Entretiens individuels et suivi collectif (participation active des étudiants aux accrochages / évaluations, construction d'un regard critique et du jugement esthétique...)

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

Le cours « atelier », partagé avec Nathalie Decorte, a pour objet la pratique de l'art, la cohérence et le développement d'une recherche personnalisée et au regard du monde actuel et des enjeux contemporains. Il a pour fonction d'alimenter et développer des aptitudes et des compétences dans : la pratique artistique, l'activité réflexive et son partage, l'exploration des moyens d'expressions diversifiés et multiples, 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 artistiques, 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

-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 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 / **Dossier de pratique** (image et commentaire) en janvier et en juin
- 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) à des thématiques personnelles ou collectives approfondies et discutées, dans des délais déterminés.

Indirectement seront aussi traitées les préoccupations disciplinaires, techniques et matérielles, en fonction de vos propositions et de votre avancement.

-le plus souvent (mais pas toujours), vous serez invités à traiter une thématique définie, à la réfléchir, à l'alimenter avec moi (discussion, référents artistes, scientifiques ou philosophiques)

-choix individuel du médium ou proposé si vous êtes perdus, tout en en questionnant la pertinence ou le sens (plus de place aux propositions pluridisciplinaires)

-interroger et analyser individuellement processus, formes, manières et contenus

- répondre aux soucis ou aux aberrations pratiques ou techniques
- suggérer ou attirer l'attention sur des alternatives techniques ou médiatiques plus adéquates
- présenter les réalisations collectivement et les soumettre à l'exercice critique et analytique

Mode d'évaluation pratiqué

Attention : les deux cours d'atelier et le cours pluridisciplinaire font partie d'une même Unité d'enseignement. Les évaluations seront donc additionnées.

Modalités :

A) l'évaluation continue de septembre à mi-décembre, ainsi qu'un rdv mi-janvier pour le Q1 (Présentation), 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.
Les évaluations du Q1 et Q2 sont additionnées en fin d'année.

C) A l'entretien de janvier et début juin, l'étudiant présentera un Dossier de pratique (format PDF), rassemblant l'ensemble de ses recherches et productions d'atelier, pluridisciplinaire, dessin et gravure pour chaque quadri, contenant photos, consignes, légendes, et commentaires.

D) Un jury évaluatif général aura lieu en juin, indépendamment des évaluations d'atelier, mais additionné à la note finale. Il aura lieu 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 l'année ; l'étudiant sera libre du choix des travaux qu'il souhaite exposer.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

- a) **Investissement** - présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication
- b) **Exposition** - qualité de mise en espace, pertinence du dispositif, souci d'ensemble, adaptation au context
- c) **Forme** - plastique, qualités de réalisation, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation
- d) **Contenu** - intentions, analyse et esprit critique, contenu réflexif, références, contextualisation, argumentation
- e) **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

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.

Mode d'évaluation pratiqué

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.

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