

Responsable UE

Jérôme Delhez

Président de jury

Roland Decaudin

Secrétaire de jury

Laurence Bourgeois

Contact

service.etudiants@saint-

luc.be

+32 4 341 81 33

Bloc 3 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC

UE donnée en Français • Optionnelle • Premier quadrimestre

4 crédits • 80 points • 60 heures

Activités d'apprentissage

OP300 - Céramique et moyens d'expression

4 crédits • 80 points • 60 heures • Rousseau Valérie

OP301 - Cinégraphie atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Bouchat Michel

OP302 - Écriture, création textuelle

4 crédits • 80 points • 60 heures • Dautreppe Emmanuel

OP303 - Cvg atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Dupuis Benjamin

OP304 - Tito couleurs

4 crédits • 80 points • 60 heures • Lepot Christophe

OP305 - Dessin anatomie

4 crédits • 80 points • 60 heures • Raets Corentin

OP306 - Dessin et moyens d'expression

4 crédits • 80 points • 60 heures • Maes Alain, Selleri Elisabetta

OP307 - Dessin d'animation

4 crédits • 80 points • 60 heures • Borbe Zoé

OP308 - Dessin de presse

4 crédits • 80 points • 60 heures • Querton Bernard

OP309 - Gravure impression

4 crédits • 80 points • 60 heures • Defourny Thomas

OP310 - Illustration atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Delhez Jérôme

OP311 - Tito informatique

4 crédits • 80 points • 60 heures • Leduc Stephan, Engels Robin

OP312 - Tito packaging

4 crédits • 80 points • 60 heures • Vandeven Sylvain

OP313 - Tito photographie et image imprimée

4 crédits • 80 points • 60 heures • Hazimeh Nayef, Nissen Robin

OP315 - Photographie studio

4 crédits • 80 points • 60 heures • Ledure Elodie, Bustin Christophe

OP316 - Production : projets artistiques (esprit d'entreprise)

4 crédits • 80 points • 60 heures • Frerard Carine

OP317 - Sérigraphie atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Dallemagne Maud, Leonard Bertrand

OP318 - Reliure atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Thomas Clarisse

OP319 - Design textile atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Ernoux Martine

OP321 - Vidéographie atelier

4 crédits • 80 points • 60 heures • Dryvers Sandrine

OP322 - Langues : anglais

4 crédits • 80 points • 60 heures • Nguyen Thi Khanh Trang

OP323 - Écriture : exposé oral

4 crédits • 80 points • 60 heures • Caneve Nastasja

OP325 - Dessin : story board

4 crédits • 80 points • 60 heures • Borbe Zoé

OP344 - Tito technologie pratique des matériaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Leduc Stephan

OP345 - Techniques et technologies - village circulaire

4 crédits • 80 points • 60 heures • Askew Stefan, Charbaut Célia

OP324 - Haa arts non européens

4 crédits • 80 points • 60 heures • Mertens Tristan

OP362 - Techniques et technologies - production

4 crédits • 80 points • 60 heures • Levaux Baptiste, Vanderborcht Muriel

Acquis d'apprentissage

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

- Développer des savoirs et des savoir-faire complémentaires à sa formation
- 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:

C1 de notre référentiel interne.

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.

Contenu

- impression sur porcelaine
- décors dans la masse
- sgraffite sur engobe
- émaillage
- peinture sur et sous couverte
- émail stannifère

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Fiches explicatives et illustrées + démonstration
Accompagnement lors des réalisations

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 des productions est également prise en considération. L'évaluation est continue, il n'y a pas 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

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.

Bibliographie

Un syllabus reprend les principales notions développées au cours.

Mode d'évaluation pratique

Le cours sera évalué, 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

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: une dizaine de 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

Objectifs

Découvrir les bases du design graphique par l'intermédiaire de projets personnels ou collectifs.

Au terme du cours, l'étudiant est capable de

- Analyser et comprendre le contexte d'une demande, d'un projet et/ou d'une intention,
  - Appliquer les différentes étapes d'un processus de recherche graphique,
  - Engager un choix graphique et être capable de l'expliquer/l'argumenter,
  - Se questionner sur la place du design graphique dans sa propre discipline.
- Ce cours peut vous préparer également à envisager une passerelle vers le master CVG.

Contenu

- Exemples de projets (non-exhaustifs) : Micro-édition, affiche, objets éditoriaux, magazine, typographies... Le numérique peut faire partie du processus créatif mais n'est pas obligatoire dans le cadre de ce cours. Les étudiant.es sont libres de choisir les outils qu'ils souhaitent utiliser pour leurs recherches.
- Initiation par la pratique aux principes fondamentaux selon les besoins des étudiant.e.s.
- Initiation à la conceptualisation ; mise en place d'une méthode de travail créative basée sur la prise de références

graphiques et/ou conceptuelles ainsi que sur des expérimentations personnelles sur un thème donné

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours sera organisé autour de séquences de travail distinctes et structurées.

Ces séances comprendront : Une recontextualisation des différents objectifs par rapport au champs du graphisme abordé.

Un apport théorique et un travail de recherche de références graphiques et conceptuelles. Des exercices dirigés en classe avec prolongation à domicile ; des périodes de recherches de pistes créatives (expérimentales et « classiques ») ; des périodes d'analyse (collective ou individuelle).

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation continue (pas d'examen requis) : la note finale du quadri sera constituée de la moyenne des projets (2 à 3 projets/quadri). Les compétences, les critères et la pondération des évaluations seront définis clairement pour chaque travail à rendre. Pour rappel, il n'y a pas de seconde session pour les cours à choix : il est donc essentiel de participer aux cours et de rendre les travaux à la fin de chaque activité. Chaque projet doit être suivi en classe par le professeur pour être valide. Seuil de réussite : 10/20.

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

- Décomposer la couleur en ses différentes caractéristiques. Les discerner précisément.
- Associer deux couleurs pour créer un rapport précis / Reconnaître 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.
- Être conscient du phénomène de contraste simultané. Prévoir (éviter ou provoquer) les interactions entre deux couleurs contigües.
- Associer plusieurs couleurs pour créer une gamme précise / Reconnaître 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 autour 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 pratique

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

Objectifs

Améliorer son niveau en dessin par une meilleure maîtrise du corps humain

- Entraîner son œil à mieux percevoir la réalité et la transmettre plus fidèlement avec spontanéité.
- Connaître le corps humain en profondeur dans tout ce qui sera utile à l'artiste, avec comme but final de voir s'améliorer ses dessins d'après nature comme ceux d'imagination.
- Augmenter sa capacité à donner vie et expression aux attitudes, à donner du mouvement, et une meilleure représentation des volumes complexes en 3 dimensions.
- Muscler sa mémoire visuelle, la compléter d'une large bibliothèque mentale d'attitudes, d'actions, de diverses morphologies, booster ainsi son imagination.
- Dessiner plus vite et avec plus d'assurance, découvrir via les autres et soi-même, de nouvelles manières de dessiner.
- Développer sa capacité à auto-évaluer sa production pour devenir son propre coach et continuer à évoluer en autonomie.

Au terme de cette formation les étudiants devront être capable de :

- D'après un modèle nu, pouvoir imaginer et redessiner avec précision son squelette ainsi que ses muscles (écorché) et les annoter sous forme de planche anatomique.
- Produire une quantité de dessins d'observation sur le vif, représentant la forme humaine avec précision, justesse de proportions et subtilités de volume.

- Faire preuve d'une capacité d'auto-évaluation objective et constructive de sa production.

Prérequis :

- Être motivé par l'apprentissage de la forme humaine
- Aimer dessiner d'observation (et d'imagination)

Contenu

Mise en place d'une routine de pratique du dessin d'imagination après séance pour fixer les apprentissages du jour.

- Exercices et techniques pour améliorer votre perception. Dessiner avec le cerveau droit. Regarder < Percevoir
- La perspective est partout : les volumes organiques n'y échappent pas. Techniques propres à l'observation et la représentation de celle-ci. Vous verrez en même temps une amélioration dans vos croquis de volumes organiques comme les voitures, avions, objets etc.
- Développement de votre mémoire visuelle par des exercices spécifiques.
- Les proportions du corps, en fonction du sexe et selon différents principes
- Beaucoup de pratique du dessin, d'après une variété de modèles vivants et photos.
- **Le squelette**
- **Les muscles**

- Leurs noms, fonctions mécaniques, volumes, et leur manifestation en surface. Exploration en détails et en croquis rapides. modèles en résine et en 3D (logiciel). Constitution d'un savoir solide, que vous pourrez intuitivement transposer sur l'ensemble des mammifères que vous dessinerez, ainsi que sur des créatures imaginaires par exemple.

- Les mains, pieds, le visage, les masses adipeuses.

- ...

En cas de force majeure, avec l'accord de la Direction, la fiche ECTS peut être modifiée en cours d'année. Dans ce cas l'enseignant notifie la modification aux étudiants par l'envoi d'un mail.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les activités sont basées sur 3 axes:

- Partie analytique : Exploration active. Comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur pour expliquer ce qui se voit à l'extérieur. On soulève des questions et on cherche les réponses ensemble. Découverte du squelette, des écorchés, observation en détails avec un écorché 3D interactif projeté sur écran, schémas anatomiques, manipulations tactiles.

- Partie théorique : Vous constituez vos planches anatomiques, dessins d'observation précis des modèles en résine, synthèse de vos observations, augmentées au fur et à mesure par une variété de fiches données en cours. L'étude à domicile après le cours est indispensable.

- Partie pratique : Dessin d'observation sur le vif de modèles nus, intervalles rapides. Observation des manifestations concrètes des concepts théoriques vus juste avant. Les séances de dessin rapides sont rythmées par des exercices qui visent à créer des déclics et développer vos capacités. Je garde un œil sur votre production et pousse à aiguiser au mieux vos sens et votre esprit critique.

Bibliographie

- Stonehouse's Anatomy. Jeonghyun Seok. Ed Superani. 1e éd Mai 2020.

- L'anatomie pour les sculpteurs. Uldis Zarins. Ed Eyrolles. 2018.

- MORPHO. Michel Lauricella. Ed. Eyrolles. 2014.

- ANATOMY for 3D artists. 3D total. Ed 3D total publishing. 2015

- Stan Prokopenko https://youtube.com/playlist?list=PLtG4P3lq8RHFBVaruf2JjyQmZJH4__Zv

- Université de Lyon <https://youtube.com/user/Anatomie3DLyon>

- Will Weston. Online figure drawing classes.

- Anatomie pour l'artiste. Sarah Simblet. Ed Dessain et Tolra. Juin 2014.

- Anatomie 3D pour l'artiste; **Muscle premium**, Apps pour Ipad et Android.

- Anatomy of facial expressions. Uldis Zarins. Ed Anatomy Next. Jan 2014.

- Z-Brush for 3D artists. Ryan Kingslien

- FORCE Dynamic Life & compagnon. Michael Mattesi. CRC press. 2019

- Figure Drawing. Michael Hampton. Ed Michael Hampton. 2010

- Framed Perspective 2. Marcos Mateu-Mestre. Ed DesignStudioPress. 2016

- L'étude du corps humain. Gottfried Bammes. Ed. Dessain & Tolra. 1991.

- Pdfs de la série Art Models life nudes for drawing and sculpting. Maureen Johnson. Ed Live model books. 2006 - 2012.

- Drawing dynamic hands. Burne Hogarth. Ed Waston-Guption. 1988

- Visible Bodies. Dr. Gunther Von Hagens. Catalogue de l'exposition.

- Constructive Anatomy. George Bridgman. Ed Fifteen Shillings net. 1920

- Figure drawing for all it's worth. Andrew Loomis. 1943. Dispo partout en pdf

sur le web.

- Le dessin d'après modèle vivant. Robert Barret. 2014. Eyrolles

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation formative, continue

L'échange prof-élève est continu, vous bénéficiez d'un retour en direct et personnalisé, pour vous orienter en direct, mais vise à l'autonomie et à l'émancipation.

Votre capacité à vous auto-évaluer efficacement et objectivement va déterminer la façon dont vous serez capables de continuer à progresser par vous-même, nous la développerons donc le plus possible à chaque croquis.

Vous profiterez régulièrement d'une émulation de groupe lors de mises en commun de vos croquis : affichage et réflexion collective, ouverte et constructive.

Évaluation certificative

Votre évaluation finale tiendra compte de votre implication (les présences en font partie), de votre progression au fil de la formation, complétée par une épreuve lors de la session d'examens.

L'épreuve est adaptée en fonction des conditions sanitaires et du groupe, sur décision collective. Elle sera axée sur votre capacité à démontrer concrètement vos nouvelles connaissances en anatomie, par le dessin et l'annotation de termes anatomiques précis.

Pondération sur 100 :

- 20 pour l'examen

- 60 pour le travail effectué en classe et à domicile

- 20 pour les présences

Seuil de réussite: au moins la moitié.

Les cours à choix ne disposent pas de seconde session.

L'épreuve reste identique d'un quadri à l'autre, que vous ayez déjà eu le cours avant ou non.

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

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 ensemble à trouver le sens des choses de votre projet personnel, celui qui donne une ou plusieurs « raisons » de se lever le matin.

Mode d'évaluation pratiqué

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.

Bien entendu, deux limites sont établies afin que ce cours ne devienne pas « l'école des fans ». Les deux zones de tolérances à ne pas franchir :

1/. Vingt pour cent d'absence non justifiées aux cours autorisée, pas plus, et une arrivée à l'heure au début du cours obligatoire. Etre en retard signifie être absent/absente du cours – Si vous ne respectez pas ces consignes, c'est moi qui évalue et vous êtes en échec !

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

Objectifs

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 ensemble à trouver le sens des choses de votre projet personnel, celui qui donne une ou plusieurs « raisons » de se lever le matin.

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

artistique personnel.

Bibliographie

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.

Bien entendu, deux limites sont établies afin que ce cours ne devienne pas « l'école des fans ». Les deux zones de tolérances à ne pas franchir :

1/. Vingt pour cent d'absence non justifiées aux cours autorisée, pas plus, et une arrivée à l'heure au début du cours obligatoire. Etre en retard signifie être absent/absente du cours – Si vous ne respectez pas ces consignes, c'est moi qui évalue et vous êtes en échec !

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 Myltranet > mes études > mes cours

Objectifs

L'animation est un médium 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 vaudra 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 médium ; 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-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

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 ;))

Mode d'évaluation pratique

---

l'évaluation sera basée sur la :

- Présence au cours
- participation au cours
- participation aux exercices

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

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 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 libre³ : travail en linogravure 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 littéraire⁴ : 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 politique⁵ : 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 expérimentation⁶, 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.

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

²Sujet 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.

³Sujet 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.

⁴Sujet 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.

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

⁶Techniques 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. Rowling, *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 de la session d'examen.

Évaluation formatrice et continue tout au long de la réalisation des travaux et du quadrimestre. Sont évalués : l'investissement et la proactivité 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. Seuls les travaux réalisés sous la guidance du professeur, sourcés le cas échéant, ainsi que numérotés et signés seront acceptés.

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 une farde regroupant les travaux 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.

En cas d'absence prolongée de l'enseignant, des aménagements spécifiques peuvent être prévus en recentrant l'évaluation sur les travaux réalisés en amont de ladite absence. Des travaux supplémentaires réalisés de manière autonome peuvent être présentés sur base volontaire afin de valoriser le travail de l'étudiant.e.

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

0 à 7 (II) : 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.

Seuls seront acceptés à l'évaluation les travaux réalisés sous la guidance du professeur.

De ce fait, un.e étudiant.e ayant taux d'absence égal ou supérieur à 50% au nombre de cours du quadrimestre ne peut être considéré comme en situation de réussite.

Conformément au Règlement des études, Art. 17.2.1 : "...cinq absences injustifiées à un même cours artistique pourra être empêché de présenter certains travaux ou se voir refuser l'accès à certaines évaluations ou interrogations, examens." & Art. 19.8.1 §3 : "En cas de fraude ou de plagiat avéré, l'étudiant se voit appliquer un zéro. Si le cours concerné fait l'objet d'une évaluation continue, seul le travail concerné recevra la note de zéro."

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

- Initier l'étudiant à l'illustration et son utilisation
- Initier l'étudiant au rapport texte image
- Initier l'étudiant à la composition d'éléments figuratifs dans un espace donné
- Initier l'étudiant à diverses techniques créatives utiles à sa formation artistique

Contenu

- Création d'un personnage
- Composition d'une image figurative dans un espace donné
- Découverte d'outils créatifs
- Création d'une image narrative sur base d'un texte

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Variations d'exercices de type long
- Travail en classe et à domicile
- Moments de découverte d'ouvrages et documentations pour appuyer certains exercices
- Énoncer d'un exercice et suivi du travail de l'étudiant en classe via de courts entretiens personnels.
- Énoncer d'un exercice et mise en commun durant le cours

Bibliographie

"Postillons" - Marion Fayolle, édition magnani 2022

"L'imagier des gens" - Blexbolex, albin michel jeunesse 2008

"100 ans" Heike Faller & Valerio Vidali, Seuil/édition du sous sol 2018

"Travel book Seoul" Icinori, Louis Vuitton, 2019

"Les petits" Marion Fayolle, édition Magnani, 2020

<https://pin.it/3ChFosf>

Mode d'évaluation pratiqué

Mode d'évaluation pour le Q1 & Q2

- Évaluation continue pratiquée en cours pour les exercices de type long (+ d'un 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

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 remise d'un travail 30%

Evolution de l'étudiant durant le quadrimestre 70%

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

Objectifs

À la fin du cours, l'étudiant sera capable de :

- **Comprendre l'interface de Blender** et organiser son espace de travail.
- **Utiliser les outils de base de modélisation 3D**
- **Gérer les matériaux et textures simples.**
- **Configurer l'éclairage et la caméra** pour une mise en scène.
- **Utiliser les moteurs de rendu (Cycles/Eevee)** pour générer une image de synthèse.
- **Suivre un workflow complet** de la modélisation jusqu'au rendu d'une scène finale.
- Développer une **autonomie de base** pour explorer Blender après le cours.

Contenu

Module 1 – Découverte & Bases (8h)

- Introduction à la 3D et à Blender.
- Interface, navigation 3D, raccourcis essentiels.
- Gestion des objets.
- Principes de la modélisation polygonale

Module 2 – Modélisation (8h)

- Outils de modélisation.
- Utilisation des modificateurs.
- Organisation de la scène.
- Utilisation des assets.

Module 3 – Matériaux, textures & éclairage (8h)

- Introduction aux matériaux PBR et au Shader Editor.
- Gestion des UV maps et textures de base.
- Types de lumières dans Blender (point, sun, area, HDRI).
- Paramétrage des caméras et composition de l'image

Module 4 – Rendu & projet final (8h)

- Différences entre Eevee et Cycles, paramétrage du rendu.

- Paramètres d'export d'images.
- Bonnes pratiques de workflow.
- **Projet final** : réalisation d'une petite scène avec modélisation, textures, lumière et rendu final.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Aucun prérequis n'est demandé, si ce n'est la compréhension basique de l'Anglais pour utiliser le programme.

- Le cours est organisé en deux parties de 2 heures.
- Dans la première, l'enseignant présente les outils au travers d'une **démonstration**, que les étudiants reproduisent simultanément sur leur poste de travail.
- La seconde partie est dédiée à un **exercice individuel et à la progression du projet final** : chaque étudiant développe sa propre production, tout en bénéficiant de l'accompagnement et des conseils du professeur.

Bibliographie

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation porte sur la synthèse des apprentissages et la maîtrise des techniques vues en cours et approfondies lors des exercices ainsi que du travail final.

En cours :

- L'étudiant est **ponctuel**, attentif et pro-actif dans sa démarche d'apprentissage.
- Sa présence rend compte d'une **évolution** à travers sa formation.
- Il réalise les exercices demandés et explore les possibilités du programme.
- Les exercices produits en classe sont sauvegardés sur le serveur dans le fichier adéquat.

Jour de l'évaluation (Remise de travail + entretien de +/-20 min) :

- L'ordre de passage sera fixé en classe au dernier cours et renvoyé aux étudiants, les étudiants absents le jour de la mise en place de l'horaire se verront attribués une plage horaire aléatoire.
- L'étudiant remet un **travail à thème personnel** et dont le sujet a été préalablement envisagé avec le professeur afin de rendre compte de sa faisabilité. Ce travail rend compte de l'investissement de l'étudiant dans son apprentissage des différents programmes abordés au cours.
- Il est demandé à l'étudiant de fournir un descriptif écrit (+/-20 lignes en police 12 dactylographiées sur une feuille A4) reprenant : son sujet, sa démarche et le résultat obtenu.
- Les fichiers produits doivent être apporté sur une clé USB dans les formats adéquats en

fonction du sujet choisi : .blend , .png , .mp4, etc...

- Le résultat des différents fichiers sont ensuite évalués par le professeur et discutés avec l'étudiant. Des questions complémentaires sur des nœuds techniques viennent préciser la note.

La note finale tiendra compte des points repris ci-dessus et de la capacité à l'étudiant à intégrer ses acquis dans sa démarche artistique.

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

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

Objectifs

L'objectif du cours est de découvrir les différentes techniques d'impression photographique numérique et ancienne.

Contenu

Initiation à l'utilisation de l'appareil photo numérique

Initiation au logiciel Lightroom.

- stockage de photos
- traitement de photos (développement)
- préparation et optimisation des photos pour impression
- exportation
- impression et mise en page
- préparation de négatif numérique.

différents types d'imprimantes et technologies d'impression photos

choix de papier par rapport au sujet et au résultat voulu

initiation au cyanotype

- préparation de solution
- choix de papier
- préparation du papier photosensible
- choix de négatif
- exposition et développement des tirages
- recherche pour raffiner les résultats

Mode d'évaluation pratique

La présence et la participation active dans le cours seront prises en compte pour l'évaluation du cours.

Durant le cours, chaque étudiant(e) tiendra un carnet de recherche des différentes expérimentations d'impression qu'ils ont réalisées en cours ou en parallèle chez eux.

Ce carnet constituera la base de l'évaluation 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

Objectifs

L'objectif de ce cours est de découvrir, de maîtriser mais aussi d'expérimenter différentes techniques d'impression comme : l'impression jet d'encre, l'impression sur négatif et le cyanotype. Des prises de vue en numérique et en argentique (sténopé) sont aussi prévues afin de créer de la matière à imprimer.

Contenu

- Initiation à l'utilisation de l'appareil photo numérique.
- Réalisation de sténopés et prises de vue, utilisation d'appareils anciens et prises de vue sur papier négatif.
- Initiation au logiciel ADOBE Lightroom.
- Traitement de photos (développement).
- Préparation et optimisation des photos pour impression.
- Exportation des images pour impression.
- Impression et mise en page des images.
- Préparation de négatifs pour impression.
- Initiation au procédé du cyanotype et au virage.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Enseignement basé sur la maîtrise des procédés, mais aussi sur la recherche et l'essai-erreur, inspiré du socio-constructivisme.

Bibliographie

Des références scientifiques et des références de livres seront distribuées aux étudiant.e.s au cours de l'année.

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation finale se fera sous la forme d'un entretien réflexif où les étudiant.e.s présenteront les travaux réalisés pendant l'année. L'évaluation se basera d'une part :

- Sur la maîtrise de base des procédés (capacité de produire un résultat « standard »).
- Sur la capacité des étudiant.e.s à réfléchir afin de tenter de rectifier leurs erreurs lors des phases d'expérimentation. À la fin de ces phases d'expérimentation, le produit final ne sera pas coté (contrairement à la maîtrise de base des procédés), car il se peut parfois qu'il n'y en ait pas. C'est la démarche de recherche qui le sera. Cette recherche sera concentrée dans un carnet de recherche dont la forme finale est libre.
- Pendant l'année, et après l'expérimentation de chaque technique, une auto-évaluation formative sera demandée aux étudiant.e.s. Ceci afin de déjà préparer en partie l'entretien de fin d'année et de travailler avec elles et eux une pratique réflexive indispensable à la recherche artistique.

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

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 réappropriier divers thèmes proposés au fil du cours visant au développement de compétences spécifiques (mettre en valeur des matières, illuminer des objets métalliques, 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 : lumières naturelles, types d'éclairages, température de couleur, éclairage direct/indirect, flash, lumière continue, matériel spécifiques (soft box, nids d'abeilles...), ombres, lumières spécifiques au portraits

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours mêle 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 MyIntranet > mes études > mes cours

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 réappropriier divers thèmes proposés au fil du cours visant au développement de compétences spécifiques (mettre en valeur des matières, illuminer des objets métalliques, 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 : lumières naturelles, types d'éclairages, température de couleur, éclairage direct/indirect, flash, lumière continue, matériel spécifiques (soft box, nids d'abeilles...), ombres, lumières spécifiques au portraits

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours mêle 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 (esprit d'entreprise)

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

Objectifs

L'objectif du cours de sérigraphie est la découverte du processus d'impression en tant que moyen d'expression artistique.

Contenu

Après une introduction sur la technique et l'histoire de la sérigraphie, illustrée par le travail d'artistes, graphistes, illustrateurs, les cours du premier semestre permettront aux étudiants de découvrir par le biais d'exercices simples les étapes d'une impression en sérigraphie.

Différentes méthodes seront expérimentées pour transférer une image sur l'écran de sérigraphie: dessin sur transparent, papiers découpés, films préparés à l'aide de l'ordinateur.

Ensuite, nous commencerons à explorer l'impression en tant que telle : choix des couleurs, des supports, transparence des encres, dégradés, etc. Ces exercices permettront aux étudiants de se familiariser avec la technique et la rigueur nécessaires pour obtenir des tirages réussis.

Le reste de l'année sera mise à profit pour développer un ou plusieurs projets personnels, si possible en lien avec la pratique en atelier de l'étudiant.

Les projets seront présentés régulièrement afin d'affiner le travail de l'étudiant et nous chercherons ensemble les solutions techniques aux défis posés par ceux-ci.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Evaluation continue.
Présence obligatoire.

Bibliographie

Références artistiques:

Palefroi, resurgo, OASP, Mike Perry, Benoît Bonnemaison-Fitte, les graphiquants, superterrain, les concasseurs, atelier Bingo, les tontons racleurs, ateliers du bourg, Mike Perry...

John Z. Komurki (Auteur) Nadia Fischer (Traduction) Secrets et astuces des plus grands sérigraphes

La sérigraphie: outils, techniques et portraits d'artistes de Claire Dalquié

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation continue, 4 crédits, attention pas de possibilité de seconde session.

QUALITÉ TECHNIQUE 50%
Organiser l'atelier (espace, matériel)

QUALITÉ ESTHÉTIQUE 50%
soin et pertinence des impressions

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'objectif du cours de sérigraphie est la découverte du processus d'impression en tant que moyen d'expression artistique.

Contenu

Après une introduction sur la technique et l'histoire de la sérigraphie, illustrée par le travail d'artistes, graphistes, illustrateurs, les cours du premier semestre permettront aux étudiants de découvrir par le biais d'exercices simples les étapes d'une impression en sérigraphie.

Ensuite, nous commencerons à explorer l'impression en tant que telle : choix des couleurs, des supports, transparence des encres, dégradés, etc. Ces exercices permettront aux étudiants de se familiariser avec la technique et la rigueur nécessaires pour obtenir des tirages réussis.

Le reste de l'année sera mise à profit pour développer un ou plusieurs projets personnels, si possible en lien avec la pratique en atelier de l'étudiant. Les projets seront présentés régulièrement afin d'affiner le travail de l'étudiant et nous chercherons ensemble les solutions techniques aux défis posés par ceux-ci.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les étudiants sont amenés à découvrir les différentes possibilités de rendus liés à la technique de la sérigraphie et expérimenter différents types de supports. Ils sont les acteurs de leur apprentissage, l'accent est mis sur la prise d'initiative et l'expérimentation au sein de l'atelier.

La méthode d'enseignement privilégiée est le socio-constructivisme (l'étudiant est au centre de l'apprentissage).

Bibliographie

Palefroi, resurgo, OASP, Mike Perry, Benoît Bonnemaison-Fitte, les graphiquants, superterrain, les concasseurs, atelier Bingo, les tontons racleurs, ateliers du bourg, Mike Perry... John Z. Komurki (Auteur) Nadia Fischer (Traduction) Secrets et astuces des plus grands sérigraphes La sérigraphie: outils, techniques et portraits d'artistes de Claire Dalquié

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation des travaux remis en fin de quadrimestre selon les critères de cotation distribués aux étudiants en début de quadrimestre;

QUALITÉ TECHNIQUE 50%

Organiser l'atelier (espace, matériel)

QUALITÉ ESTHÉTIQUE 50%

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'objectif que j'aimerais poursuivre avec ce cours serait de réunir les étudiants autour de l'objet éditorial* en leur expliquant les millions de possibilités qu'offre le domaine de la reliure. Il s'agira d'ouvrir une porte sur un monde vaste et d'accompagner l'étudiant dans les premiers pas qu'il pourra y faire, lui montrer une infime partie de ce que relier implique.

*Pourquoi dire objets éditoriaux ? Le monde de l'édition est vaste et dépasse de loin le livre, ainsi, pour être la plus cohérente avec ce vaste univers, j'ai choisi de dire objet éditorial. Cela comprend des livres bien entendu, des gros ouvrages, des fardes, des boîtes, des étuis, des enveloppes, ou tout objet fait avec du papier et/ou cartons.

Contenu

Le cours à choix de Reliure : Recherches plastiques permettra aux étudiants de se familiariser avec différentes techniques de reliure classique et contemporaine. Il s'articulera en deux phases : une démonstration et une mise en pratique.

La première partie sera consacrée à la démonstration d'une dizaine de techniques différentes en exposant aussi les variantes possibles, afin que l'étudiant puisse comprendre les avantages et inconvénients de chacun d'entre elles. Chaque cours sera consacré à une nouvelle technique afin d'élargir un peu plus le champ des possibles et de développer l'imagination.

Dans un deuxième temps, l'étudiant sera invité à mettre en application la technique afin de mieux appréhender la matière ; il faut essayer pour pleinement comprendre ; l'essai-erreur reste le meilleur apprentissage. Ce passage à la pratique lui permettra aussi de se rendre compte des possibilités de certaines 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 pratique

L'évaluation sera basée sur la réalisation d'une bibliothèque reprenant un exemplaire de l'ensemble des reliures abordées durant le quadrimestre.

Je propose une méthode d'auto-évaluation encadrée. Il sera demandé au début d'année à l'étudiant de s'impliquer, de montrer de la bonne volonté et de respecter les différentes consignes données. En fin de quadrimestre, l'étudiant au moyen d'une argumentation analysera ses résultats et son apprentissage. Si la note que l'étudiant s'est attribuée reflète bien ses progrès et son implication, elle lui sera attribuée. Dans le cas contraire, un réajustement sera, après argumentation, appliqué.

Pas de seconde session possible pour ce 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

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 à 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.

Apprentissage 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'apprentissage est une alternance créative et technique pour ne pas freiner la recherche et la créativité.

Bibliographie

A chaque fin de PP.

Mode d'évaluation pratique

Il a été demandé 2 auto évaluations aux étudiants sur base de travaux 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 artistiques.

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'objectif de l'atelier est d'amener les étudiants à imaginer et créer un travail vidéo personnel à partir de désirs forts et ancrés. Cette réalisation se déroulera **en plusieurs étapes** qui feront, pour chacune d'entre-elle, l'objet de discussions de groupe au cœur de l'atelier. Les apprentissages techniques et/ou technologiques nécessaires à la réalisation de ce projet personnel seront intrinsèquement liés aux besoins et pratiques spécifiques de chacun des étudiants.

Contenu

- **Ces étapes** consistent
- à choisir et définir sa création en rédigeant un synopsis, une note d'intention et un traitement (2 à 3 pages)
- à définir la finalité, le genre et le type de diffusion idéal (documentaire de création, œuvre de sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux, œuvre expérimentale, installations, approche fictionnelle)
- à entreprendre des recherches spécifiques à son projet (références)
- à présenter son projet à l'ensemble de l'atelier
- à faire progresser son projet en fonction des retours
- à décider quel format (durée)
- à entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation du projet
- à gérer un planning lié à la durée de l'atelier
- à être capable de changer de sujet si les recherches ou les démarches indiquent l'impossibilité de la concrétisation du projet.

- L'atelier favorisera, par ailleurs, le dynamisme entre les étudiants et l'apprentissage qu'ils peuvent également faire en s'intéressant au travail des autres, en lui apportant, éventuellement, des pistes de développement, de questionnement ou des ébauches de réponses.
- L'atelier favorisera dans la mesure des possibilités les liens avec les professeurs d'autres ateliers avec lesquels nous pourrions travailler de manière transdisciplinaire.
- Ma bibliothèque et ma dvd thèque sont à la disposition des étudiants.

Mode d'évaluation pratiqué

- A l'issue de l'atelier, l'étudiant sera évalué sur base de sa création vidéo graphique et du dossier qui l'accompagne comportant un synopsis, une note d'intention et une note de réalisation. La présentation du travail se fera lors d'un entretien 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

Objectifs

Au terme de ce cours, les étudiants sont capables de communiquer à propos de sujets quotidiens, ou professionnels. Nous insisterons également sur le langage écrit 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

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 prendre aisément la parole dans différentes situations

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 réaliser une production orale devant le reste de la classe (un exposé sur un sujet qu'ils auront choisi en amont, une scène théâtrale, une chanson, une défense de projet -> au choix).

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

Objectifs

Le « storyboard » désigne un document utilisé dans la préproduction d'un projet cinéma. Il s'agit d'une suite d'esquisses correspondant chacune à un plan permettant de visualiser le découpage d'un film.

En d'autres termes, le storyboard est la mise en image et en narration d'un récit, d'un concept. Par lui, l'abstrait se concrétise, l'espace prend forme, l'idée prend corps, devient fiction.

Il reste cependant un document de travail, non une fin en soi.

L'inhibition face au « beau » dessin s'estompe alors. Le storyboard est un outil de communication et de planification, un langage imagé, pragmatique et méthodologique. C'est une ébauche de travail, un chemin de fer permettant à son auteur de baliser sa production et de communiquer son univers et son projet. Il est pensé pour être partagé, pour transmettre à un auditoire la forme d'une finalité en devenir.

Bien qu'instrument technique, il n'en est pas moins une étape au cours de laquelle exprimer un point de vue artistique au travers de son sens de la narration et du rythme.

Il requiert donc autant de compétences organisationnelles, aiguisant le sens de l'organisation et de l'anticipation qu'il développe le sens du « storytelling », de la narration.

Intimement lié au cinéma et à la mise en scène, il se décline également dans d'autres disciplines à titre de structure et de canevas destiné à la présentation d'un projet.

Il peut à ce titre être conçu comme un outil de présentation et de communication pertinent dans le cadre d'un TFE.

À travers lui, rien n'est laissé au hasard. Il démontre que dans un produit fini, tout choix est déterminant, que rien n'est gratuit. Il permet de baliser le travail, d'en dégager les lignes de forces, les étapes fondatrices.

Contenu

Le cours sera développé selon trois axes : théorique, analytique et pratique.

Théorie

Initiation à la grammaire du langage cinéma : valeurs de plan, mouvement de caméra, angles de prises de vues, composition de l'image, saute d'axe, rythme, lignes de forces d'une image) ;

Notions de découpage technique ;

Méthodologie : du scénario à l'animation, les différentes étapes de production d'une œuvre cinématographique.

Analyse

Culture de l'image cinématographique : visionnage de films et courts métrages en prise de vue réelle et en animation ;

Observation des techniques : visionnage d'animatiques, making-of et étapes de travail ;

Analyse des différents supports (cinématographiques, photographiques, graphiques...) considérés sous le prisme du montage, de la narration, de la composition de l'image fixe ou en mouvement ;

Dégager un vocabulaire pour exprimer le sensible, l'intangible ;

Échange et débats collectifs.

Pratique

À chaque cours, un nouvel exercice sera abordé visitant les divers aspects de la préproduction d'un projet (concept art, mise en scène sur base d'extraits de roman, de pièces de théâtre, de scénario de cinéma, découpage technique).

Des exercices de dessins et de représentation graphique seront proposés pour désacraliser le dessin afin que les travaux suivants soient réalisés sereinement quels que soient l'orientation artistique et le niveau de connaissance.

Des exercices réguliers de *retroboarding* (prise de note graphique sur le vif de cadrages et de plans d'une œuvre cinématographique) seront organisés pour entretenir l'observation et l'analyse critique.

L'accent sera mis sur la narration, la mise en scène, la communication.

Le cours fera l'objet d'un travail de synthèse individuel visant à présenter un projet personnel (de narration, d'information, de présentation) qui soit en cohérence avec la formation et la section de l'étudiant·e.

Suivant les compétences de chacun·e, le résultat final pourra donc prendre la forme de vignettes de *concept art*, d'un découpage technique, d'une mise en place d'un tournage ou d'un shooting photo, d'un roman photo, d'un storyboard architectural, d'une animatique de spot publicitaire, d'une bande-annonce de bande dessinée, etc.).

Le cours de storyboard sera également un lieu d'éveil et de découverte dans lequel nourrir sa culture générale et s'ouvrir à d'autres méthodes, d'autres media, d'autres langages.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les différents exercices seront réalisés en classe pendant la durée du cours et suivis d'une mise en commun et d'échanges collectifs pour stimuler les échanges, provoquer l'émulation entre les étudiant·e·s, encourager le partage des savoirs et apporter des propositions de bonification.

Bibliographie

Réaliser un story-board pour le cinéma de Louis de Rancourt, Olivier Saint-Vincent, Raphaël Saint-Vincent aux éditions Eyrolles

Les clés pour créer un story-board de Marcie Begleiter aux éditions Dixit

Story-boards, La genèse des chefs-d'œuvre du cinéma de Fionnuala Halligan, aux éditions

Prisma

L'art du storyboard de Guiseppe Cristiano, aux éditions Eyrolles

Les techniques narratives du cinéma, Les 100 plus grands procédés que tout réalisateur doit connaître de Jennifer Van Sijl et Thierry le Nouvel aux éditions Eyrolles

Le cinéma d'Akira Kurosawa d'Alain Bonfand aux éditions Vrin

Rencontres du septième art de Takeshi Kitano aux éditions Arléa

Lettres à un jeune monteur de Henri Colpi et Nathalie Hureau aux éditions Séguier

Hitchcock Truffaut de François Truffaut aux éditions Gallimard

Comprendre et interpréter un storyboard, L'exemple de Ministry of Fear, Fritz Lang, 1944 de Morgan Lefevre, Bibliothèque du film BIFI Stanley Kubrick, *photographer*, Giunti editore

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 fréquentes, les propositions de bonification des camarades de classe et les échanges réguliers avec l'enseignant participent au perfectionnement des apprentissages, au développement de l'esprit critique.

Un travail personnel de synthèse sera attendu pour clôturer le quadrimestre et fera l'objet d'une présentation face à la classe lors de la session d'examen ainsi que d'une discussion collective, chacun·e étant libre de formuler une appréciation critique et constructive vis-à-vis du projet pour participer à l'évaluation. Seront évaluées les qualités techniques et esthétiques du travail.

L'enseignant se réserve la liberté d'adapter la pondération finale au vu de l'ensemble des travaux du groupe classe.

Cette pondération 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

Objectifs

Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de concevoir des fichiers qui pourront être exploités sur diverses machines.

Contenu

Le cours s'organise en 4 modules

- La machine laser
- La machine de découpe
- L'imprimante 3D
- Le logiciel de Scane 3D

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 remise d'un travail 20%

Evolution de l'étudiant durant le quadrimestre 80%

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

Objectifs

Le cours à choix village circulaire poursuit 3 objectifs.

- gérer le village circulaire, notamment la récupérathèque. c'est à dire organiser les permanences, le rangement, la classification et la glanage des matériaux... mais aussi créer la communication et des événements autour du projet pour attirer étudiants et enseignants. imaginer d'autres projets autour du village circulaire te les mettre sur pied.
- comprendre les enjeux de la transition et pourquoi / comment le village circulaire est un outil de sensibilisation.
- acquérir des compétences techniques pour gérer les projets du village circulaire, savoir réparer, démonter, valoriser...

Contenu

Durant chaque séance, on gère la récupérathèque puis on aborde les enjeux/ transition écologique d'un point de vue, scientifique, psychologique, artistique et les solutions. Il comporte 10 séances.

- compréhension du projet
- compréhension de la crise écologique les limites planétaires
- les leviers psychologiques / crise écologique
- la lowtech
- le rôle de l'art dans la crise écologique
- la réparation, l'obsolescence
- visite de récupérathèques
- organisation événement black friday
- jury externe

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours à choix comprend de la gestion de projet et des apports théoriques et pratiques par différentes intervenants, des visites, l'organisation d'événements.

Bibliographie

L'évaluation comprend 2 volets.

1. Un jury externe où les étudiants en collectif présentent ce qu'ils ont réalisé et commentent les résultats obtenus et les pistes de développement du projet. Intervenant olivier millis de la fédération des récupérathèques. Cette partie vaut pour 10/20
2. Un rapport d'apprentissage individuel de 2000 mots (environ 2 A4 recto/verso, en français ou anglais) où vous vous exprimez sur
  - Votre implication, tant individuelle que collective
  - Votre capacité à faire réseau
  - Votre capacité à donner des idées
  - Votre capacité à vous montrer responsable
  - Votre capacité à occuper un rôle
  - Ce que ce cours vous a appris (vous pouvez parler de savoirs, savoir-faire, compétences, attitudes...)
  - Ce que ce cours vous donne envie de faire, comment vous allez exploiter ce que vous avez appris (dans votre cursus, dans votre parcours professionnel futur...)

cette partie vaut pour 10/20

Les critères d'évaluation sont la clarté des propos, l'implication, la réflexivité et l'investissement.

Par ailleurs, ce cours propose une EEE.

Mode d'évaluation pratiqué

---

jancovici, le monde sans fin

gemenne atlas de l'anthropocène

squarzoni saison brune et saison brune 2.0

ardenne un art écologique

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

---

faire tourner le village circulaire = ranger, chercher des matériaux, communiquer, créer des événements, accueillir les étudiants.

créer et mener des projets satellites du village circulaire = ouvrir de nouveaux ateliers (vélos, repair café, donnerie...)

s'inscrire dans la dynamique annuelle de l'institution "réparer c'est créer" = proposer des workshops, festivals, se mettre à disposition.

s'inscrire dans la dynamique uniforchange DD

Contenu

---

faire tourner le village circulaire

éclairages théoriques sur le buts et les enjeux du village circulaire:

- les limites planétaires,
- les ressources, la lowtech,
- le rôle de l'art dans la crise,
- les leviers psychologiques pour initier le changement

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

---

on pratique la pédagogie du défi, c'est à dire qu'on fait confiance aux étudiants pour co-construire et mener à bien différents projets pour lesquels en amont des subsides ont été octroyés.

dès lors le cours se déroule ainsi:

- présentiel

1h30 heures au service du village circulaire (ranger, mener des projets distincts, réparer, construire...)

1h mise au point sur les états d'avancement des projets

1h30 théorie

- visites
- classe inversée, les étudiants produisent le contenu théorique sur bases de leurs recherches au sujets des thèmes proposés

Bibliographie

---

vidéographie:

datagueule

ethique et tac

arte

bd:

jancovici

bihouix

la revue dessinée

kempf

Mode d'évaluation pratiqué

- participation à des projets en duo ou trio 12/20 en groupe
- carnet d'apprentissage 8/20 en individuel

les critères d'évaluation sont coconstruits avec les étudiants.

l'eee du cours est pratiquée.

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

Il s'agit de découvrir des formes d'art, contemporaines et historiques, issues de cultures éloignées dans l'espace. Cela appelle une disposition à questionner notre conception de l'art, à déplacer nos critères d'interprétation vers différents horizons sensibles. Ainsi, de se familiariser avec des outils théoriques permettant non seulement d'affiner notre perception esthétique, mais aussi d'en discuter la teneur en l'ouvrant à d'autres régimes d'expérience.

L'objectif est également de réaliser une recherche originale en ayant recours à l'anthropologie non seulement en tant que ressource théorique et rapport au monde mais aussi dans sa singulière proximité avec l'art : techniques narratives de l'ethnographie, manières de construire un récit et de représenter des réalités complexes, perception d'imaginaires et de sensibilités autres, mise en forme audio-visuelle, articulations entre l'image et le texte.

Contenu

Le cours s'initie avec une entrée thématique rythmée par des documents audio-visuels et des lectures. Les étudiants seront invités à discuter les contenus apportés en se les appropriant de manière critique. L'enseignement consistera à ouvrir des pistes de recherches en questionnant les sujets abordés.

Cette année nous introduirons la notion complexe de chamanisme avec plusieurs occurrences de ce motif culturel dans le monde et en questionnant ses rapports avec les arts, la nature, le monde contemporain et ses devenirs. On s'intéressera notamment aux gravures et peintures rupestres du Sahara et du Drakensberg, aux masques fabriqués par les Wauja en Amazonie et par les peuples de la côte nord ouest des Amériques, aux transformations historiques du chamanisme en Asie centrale et en Sibérie. Cette première partie consiste à proposer un exemple de recherche en anthropologie de l'art, différentes approches et théories auxquels les étudiant.e.s pourront avoir recours pour leurs travaux.

Dans la suite du cours, nous approfondirons certains thèmes et termes rencontrés lors des discussions : le primitivisme ; les notions de tradition et de modernité ; les colonialismes et les formes d'appropriation culturelle. Les théories d'auteurs tels que Philippe Descola et Alfred Gell seront confrontées à des pratiques culturelles émanant de différentes régions du monde. On s'intéressera aux méthodes de l'anthropologie et chaque étudiant.e réalisera une recherche en privilégiant un médium au choix.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'enseignement proposé questionne nos conceptions de l'art, ce qu'il peut être et invite les étudiants à imaginer leurs propres formes et trajectoires. Les contenus présentés vont dans ce sens, notamment en adoptant une perspective anthropologique sur l'art à même d'élargir le spectre d'occurrences que l'on peut qualifier d'artistiques. Pensons, à titre d'exemple, au terme de performance qui connaît depuis les années 1960 un certain engouement au sein du monde de l'art occidental. Qu'en est-il de pratiques comparables dans d'autres cultures où sont mobilisés une audience, un espace scénique, des gestes et mouvements donnant lieu à des expériences sensorielles, critiques, voire métaphysiques.

Cette approche comparative permet de prendre en considération de nombreux contextes artistiques tenus à l'écart des structures narratives dominantes. Le format du cours magistral

consiste également à livrer une matière et des méthodes en provenance de différentes disciplines : histoire de l'art, archéologie et anthropologie. Des documents audio-visuels sont également régulièrement utilisés comme supports d'enseignement.

Une attention particulière est prêté à la recherche de complémentarités entre théorie et pratique. Aussi les étudiant.e.s ont-iels le choix de réaliser une recherche de type scientifique avec l'appareil critique nécessaire ou de présenter un travail de forme libre, à travers leur médium de prédilection en mobilisant concepts et perspectives proposés et discutés en séminaire. L'important étant d'accompagner le mieux possible chaque étudiant.e en lui ouvrant des pistes pour ses recherches.

Mode d'évaluation pratiqué

Les étudiant.e.s seront évalué.e.s selon leur participation au cours et leurs recherches. Sera principalement prise en considération la manière dont iels questionnent les contenus discutés ensemble et les approfondissent à travers un travail dont la forme est ouverte, permettant de s'essayer à différentes méthodes rencontrées. Ce travail est à rendre en fin de quadrimestre et sera suivi d'un entretien qui est également l'occasion de donner un retour détaillé à chaque étudiant.e.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur [Myltranet > mes études > mes cours](#)

Objectifs

Appréhender les différents aspects de la production d'un objet éditorial ; Maitriser des techniques d'auto-production ; Etablir une réflexion sur l'objet porteur de contenu

Contenu

La fabrication artisanale de papier ; La reliure ; Les méthodes d'impression artisanales / semi artisanales (risographie, lino, jet d'encre, ...) ; Les techniques de finition d'un objet éditorial, d'une autoproduction

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours se veut un lieu d'expérimentation en premier lieu. Des séances théoriques soutiendront cette pratique, tout comme des séances monstratives étayeront la réflexion et participeront à l'enrichissement de cette même réflexion et pratique

Mode d'évaluation pratiqué

Auto-évaluation et évaluation de la participation, des acquis, de la motivation portant sur l'entier du quadrimestre

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

Appréhender les différents aspects de la production d'un objet éditorial ; Maitriser des techniques d'auto-production ; Etablir une réflexion sur l'objet porteur de contenu

Contenu

La fabrication artisanale de papier ; La reliure ; Les méthodes d'impression artisanales / semi artisanales (risographie, lino, jet d'encre, ...) ; Les techniques de finition d'un objet éditorial, d'une autoproduction

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours se veut un lieu d'expérimentation en premier lieu. Des séances théoriques soutiendront cette pratique, tout comme des séances monstratives étayeront la réflexion et participeront à l'enrichissement de cette même réflexion et pratique

Mode d'évaluation pratiqué

Auto-évaluation et évaluation de la participation, des acquis, de la motivation portant sur l'entièreté du quadrimestre

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