

Responsable UE
Olivier Pe

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

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

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

Activité.s d'apprentissage

P1600 - Peinture-atelier

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

PS108 - Cours pluridisciplinaire atelier

10 crédits • 200 points • 120 heures • Bouchard Jérôme

Acquis d'apprentissage

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

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

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

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

ATELIER DE L'OPTION - PONDÉRATION Q1/Q2

Ce cours fondamental est soumis à une évaluation artistique, cela signifie que la note finale de l'atelier est constituée pour 50% d'une note d'année et pour 50% de la note du jury artistique de fin d'année. La note d'année est déterminée par les enseignants titulaires, elle est constituée pour 25% des résultats du premier quadrimestre et pour 25% des résultats du second quadrimestre.

Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'école, est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres extérieurs à l'école, est un jury artistique externe.

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury est externe. Le règlement des jurys artistiques complet se trouve en annexe du règlement des études.

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

La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:

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

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

Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:

C1 C2 C3 C5 de notre référentiel interne.

Objectifs

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

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

Tous les professeurs et leurs cours impliquent une méthode et un positionnement idéologique qui leur sont propres, explicites ou pas.

En résumé, l'approche pédagogique de ce cours est *transdisciplinaire*. Elle convoque et croise de multiples champs de recherches, de pensées et de savoirs (en dehors des arts plastiques) et se positionne en amont de tout apriori et finalité disciplinaire artistique (dessin, peinture, sculpture, photographie...) - ce qui signifie aussi qu'aucun moyen d'expression ne sera discrédité ni valoriser indépendamment de vos intentions ou des chemins que vous prendrez. Cette approche ne conçoit pas les idéaux de savoir-faire, de maîtrise, de discipline ou de conformité aux valeurs établies, comme une exigence ni une finalité artistique, mais n'en exclut pas les moyens. Vous aurez aussi compris que cet atelier n'est pas à vocation polytechnique ni professionnelle.

Il est question de mettre en jeu avant tout, et conjointement, une pratique poétique des sensibilités, et l'exercice d'une pensée critique et réflexive qui les resitue dans le contexte et le champ relationnel et culturel qui les définit comme « art » et en active le « sens ».

Il s'agit, tout en se confrontant au champ ouvert de la sensation, de réfléchir à quel jeu on joue, qu'est-ce qui est mis en jeu, dans toutes ses dimensions (matérielle, sensorielles, perceptuelle, émotionnelle, individuelle, relationnelle, culturelle).

On va donc partir de vos sensibilités respectives, mais pour aller à la rencontre du monde, de sa complexité (sensible, idéologique, politique, anthropologique, philosophique, phénoménologique) et de ses multiples enjeux auxquels vous participez, consciemment ou pas - tout en respectant, nourrissant et valorisant votre singularité. Mon souhait n'est pas de vous enfermer (ni alimenter le repli sur soi) mais de vous accompagner et vous éveiller aux potentiels ouverts de l'expérience artistique et poétique, en passant par la mise en question des aprioris, stéréotypes et présupposés (idéologiques, historiques, culturels, formels) qui la conditionnent ou y font parfois obstacle.

N'hésitez jamais à exprimer vos doutes, vos malaises, vos désirs ni vos souhaits. Je ne saurais pas toujours y répondre, mais le dialogue et l'écoute sont la première condition de la rencontre et de l'échange.

Contenu

Matières et paysage pédagogique

-Carnet de bord (recherches, notes, référence, commentaires, visite d'expo...) à tenir quotidiennement

- « La peinture » : traditions, conventions, conceptions, inventions
- Approche de thématiques spécifiques
- Moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes
- La transdisciplinarité
- Dessin / peinture
- L'objet / l'espace
- Force et forme
- Matière et pensée
- Couleur
- Supports, matériaux et surfaces
- Composition / rythme / relations
- Conception / expression
- Observation
- Poétique
- Sémiologie de l'image, des matériaux et des moyens
- Le hors cadre
- Peinture sans peinture
- Qualités et forces constituantes (espace, lumière, ombre, chaos, tension, mouvement, rythme, étendue, contours, vibration...)
- Le geste et l'écriture
- Lecture de l'œuvre
- L'économie de moyen
- Abstraction / représentation / figuration
- Approche de l'indéfini, du non visible et du bruit
- Le polyptique
- Initiation à l'harmonie, à la polyphonie et à la dissonance dans le domaine visuel ; la notion de musicalité
- Exercices de compréhension en pratique de concepts liés aux phénomènes de la perception et de la sensation (lumière, espace, transparence, opacité, temps, corps, mouvement, devenir, dispersion, concentration, le silence, le vide, le plein,...)
- Analyses quotidiennes d'œuvres ou de démarches « picturales » ou non d'artistes contemporains, images ou vidéos à l'appui
- Référentiel historique et contemporain ; et documents de lecture
- L'exposition (exercice d'installation, collectif ou individuel)
- Soutien aux initiatives mixtes ou pluridisciplinaires
- Expérimentation de moyens et techniques mixtes ou non conventionnels
- Approfondissement et stimulation des qualités et inclinations de l'élève
- Présentations et débats collectifs ouverts

-Rencontres individuelles

-Réalisation d'un porte-folio / **Dossier de pratique** (image et commentaire) en fin de B1 et de B2

-Rencontres avec des artistes actuels, visites d'expositions

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

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

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

- les délais de réalisation et de présentation sont déterminés

- éveiller à l'usage de supports divers de types picturaux (papier, bois, toile, verre, sol et mur...) adaptés aux thématiques

- éveiller à l'usage de médiums divers de type picturaux (acrylique, aquarelle, pastel, fusain, huile, pigments, matériaux naturels ou industriels, techniques d'impressions...)

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

- répondre aux soucis ou aux aberrations pratiques ou techniques

- suggérer ou attirer l'attention sur des alternatives techniques ou médiatiques plus adéquates

- ouvrir la porte à des propositions pluridisciplinaire si elles sont pertinentes

- présentation collectives des réalisations, soumises à l'exercice critique et analytique partagé

- mettre votre pratique et vos réalisations en perspective au regard de l'histoire, du monde et de l'art actuels

Mode d'évaluation pratiqué

Attention : les deux cours d'atelier et le cours pluridisciplinaire font partie d'une même Unité d'enseignement.

Modalités :

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

B) Une évaluation continue de février à juin pour le Q2.
Les évaluations du Q1 et Q2 sont additionnées en fin d'année.

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

D) Un jury évaluatif général aura lieu en juin, indépendamment des évaluations d'atelier, mais additionné à la note finale. Il aura lieu en présence des professeurs d'atelier, consistant en un entretien et une présentation cohérente sous forme d'exposition du résultat des recherches de l'étudiant durant l'année ; l'étudiant sera libre du choix des travaux qu'il souhaite exposer.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

- a) Investissement** - présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication
- b) Exposition** - qualité de mise en espace, pertinence du dispositif, souci d'ensemble, adaptation au contexte
- c) Forme** - plastique, qualités de réalisation, compréhension des médiums et des moyens, finalisation
- d) Contenu** - intentions, analyse et esprit critique, contenu réflexif, références, contextualisation, argumentation
- e) Moyens et processus** - cohérence de la pratique, corrélation contenu/forme/exposition (intentions/plastique/mise en espace), pertinence de la mise en œuvre

Support de cours

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

Objectifs

Le cours Atelier / Peinture, partagé avec Olivier Pe, visera à amener progressivement l'étudiant.e vers une recherche personnelle au regard des enjeux des pratiques contemporaines, et à lui ouvrir la voie vers la formulation d'une attitude artistique propre en fin de parcours académique.

Il y sera question de la matérialité de la peinture, de la mise en œuvre, de la mise en espace, mais aussi de la part immatérielle, celle qui touche à la signification et au sens.

Contenu

Le fil conducteur de cette première année sera une recherche sur la part matérielle et immatérielle mises en jeu dans la pratique picturale. La question centrale sera : *Qu'est-ce qui construit, fabrique l'œuvre* ? Par matériau nous entendons la surface, le support, la couche picturale, l'outil qui façonne la surface et le support, mais aussi l'espace et la mise en scène de l'œuvre. L'idée, le sens, la signification, c'est à dire la part immatérielle, seront abordés par l'approche de différentes thématiques théoriques, par des lectures, des visites d'expositions et des mises en commun.

En Q1, la peinture sera questionnée par une série de recherches telles que l'interaction entre le support et la surface, la couleur, la teinte, la lumière et l'ombre, la texture. L'étudiant observera les qualités expressives des différents aspects de l'œuvre tels que la transparence et l'opacité, la brillance et la matité, du flou et du net, mais aussi de la taille, du poids et de la consistance du support. L'intervention sur des supports de récupération, avec un regard porté sur leur origine et les poésies inhérentes à cette origine, sera encouragée.

Lors du Q2, une série de recherches questionnera la corporéité, la présence du corps et du geste de celui qui fabrique l'œuvre, par une série d'études d'écriture graphique, de fabrication d'outils, par l'observation d'un modèle, par une réflexion sur l'équilibre entre la part du vide et celle du plein, ou encore par des réalisations d'autoportraits, d'empreintes, de parures et autres extensions du corps.

Ces réalisations seront agencées et mises en espace, en atelier et dans d'autres contextes afin d'étudier l'interaction entre l'espace et l'œuvre.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours se donnera sous forme de laboratoire où expérimenter, interroger, changer de direction et emprunter des chemins de traverse feront intégralement partie du processus.

L'année académique sera rythmée par des moments de prise de recul où les productions des étudiant.e.s seront commentées par le professeur et par l'ensemble du groupe. La méthode d'enseignement sera individualisée et consistera à aider l'étudiant.e à clarifier son propos et à se situer. La formulation de positionnements artistiques fera partie intégrante de l'apprentissage. Cette approche sera progressive et graduelle. En BAC1, nous initierons cette démarche par des exercices de verbalisation très simples, consignés dans un portfolio nommé « dossier de pratique », afin de préparer les étudiant.e.s à la rédaction d'un TFE en fin de BAC 3. Un calendrier sera également remis à l'étudiant.e qui mentionnera les délais et dates de remise des travaux.

Bibliographie

- Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne, Florence de Mèredieu, Bordas, 1994
- Le Détail, Daniel Arasse, Champs arts, Flammarion, 1996
- L'image ouverte, Georges Didi-Hubermann, Gallimard, 2013

Mode d'évaluation pratiqué

Attention : les deux cours d'atelier (Pe - De Corte) et le cours pluridisciplinaire (Bouchard) font partie d'une même unité d'enseignement.

Les évaluations seront donc additionnées.

Modalités :

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

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

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

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

D) Un jury évaluatif général aura lieu en juin, indépendamment des évaluations d'atelier, mais additionné à la note finale. Il aura lieu en présence des professeurs d'atelier, consistant en un entretien et une présentation cohérente sous forme d'exposition du résultat des recherches de l'étudiant.e durant l'année ; l'étudiant.e sera libre du choix des travaux qu'il/elle souhaite exposer.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

Investissement - présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication

Exposition - qualité de mise en espace, pertinence du dispositif, souci d'ensemble, adaptation au contexte

Forme - plastique, qualités de réalisation, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation

Contenu - intentions, analyse et esprit critique, contenu réflexif, références, contextualisation, argumentation

Moyens et processus - cohérence de la pratique, corrélation contenu/forme/exposition
(intentions/plastique/mise en espace), pertinence de la mise en œuvre

Support de cours

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

Objectifs

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

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

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

Contenu

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

- Les relations entre surface, ligne, plan et couleur.
- La recherche en art, qui se matérialise à la fois en 2D et en 3D.
- La compréhension des enjeux liés aux différents paradigmes de l'art.
- Le décloisonnement disciplinaire
- Les méthodes d'enquête au service de la recherche pratique en art.
- L'utilisation d'un lexique adapté à la pratique pluridisciplinaire, incluant les notions de relation, d'interaction, d'échelle, d'image fantôme, d'aveuglement et de flou.
- L'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux médias dans les approches pluridisciplinaires en art.
- La sensibilisation aux diverses propriétés de l'espace ainsi qu'aux effets de surface, de profondeur et de perspective.
- L'étude de la composition en lien avec l'intention, avec une attention particulière portée à l'organisation spatiale des éléments, selon diverses stratégies telles que la répétition, la superposition, la juxtaposition et la fragmentation.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les périodes de cours se déroulent à travers des présentations thématiques appuyées par des supports visuels. Ces présentations visent à comprendre à la fois des méthodes de travail pratique et les notions qui leur sont associées. Elles sont suivies de lectures suggérées, d'exercices pratiques et d'un suivi individuel.

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

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

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

Bibliographie

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

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

Beugnet, M. (2017). *L'attrait du flou*. Yellow Now. livres-cinema.info+2amazon.fr+2

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

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

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

Mark Bradford in. (s. d.). Art21. <https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s4/mark-bradford-in-paradox-segment/>

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

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

Mierle Laderman Ukeles | Focus sur une œuvre. (s. d.). Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/mierle-laderman-ukeles>

Nancy, J-L. (2000). *L'intrus*, Paris : Galilée, coll. Lignes fictives. p. 56

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

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

Saint-Jacques, C., & Suchère, É. (Dirs.). (2011). *Le geste à l'œuvre : Richard Tuttle & pratiques contemporaines*. Lienart éditions.

Tuttle, R. (2021). *Titre du livre* (Édition anglaise, 1re éd., 128 p., 29 × 33 cm, relié). Éditeur.
<https://doi.org/ISBN>

Tsing Anna L., 2022, *Proliférations*, préface d'Isabelle Stengers, traduit de l'anglais par Marin Schaffner. Paris.

Mode d'évaluation pratiqué

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

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Investissement - présence, motivation, dialogue et comportement, curiosité et investigation, implication

Exposition - qualité de mise en espace, pertinence du dispositif, souci d'ensemble, adaptation au contexte

Forme - plastique, qualités de réalisation, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation

Contenu - intentions, analyse et esprit critique, contenu réflexif, références, contextualisation, argumentation

Moyens et processus - cohérence de la pratique, corrélation contenu/forme/exposition (intentions/plastique/mise en espace), pertinence de la mise en œuvre

Support de cours

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