

Responsable UE
Fabien Denoel

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Laurence Bourgeois

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

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC

UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
6 crédits • 120 points • 120 heures
Prérequis : 1A101 Moyen d'expression

Activité.s d'apprentissage

A2800 - Dessin et moyens d'expression

6 crédits • 120 points • 120 heures • Denoel Fabien, Defourny Thomas

Acquis d'apprentissage

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

- Expérimenter une variété de processus et d'outils relatifs au dessin en vue d'élaborer un langage personnel
- Intégrer, dans ses compositions, les notions de structure, d'échelle, le rapport à l'environnement et à l'humain

Au terme du cours de **dessin et moyens d'expression**, l'étudiant est capable :

- Expérimenter différentes techniques et outils de représentation graphique au travers des exercices abordés
- Acquérir une expression personnalisée dans ses travaux
- Développer le processus créatif par le dessin
- Porter un regard critique sur son travail au travers des échanges

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant annuelle, une évaluation partielle est effectuée lors du 1er quadrimestre. La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:

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

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 C4 C5 C7 de notre référentiel interne.

Contenu

Développer la perception, l'expérimentation, la personnalisation et la créativité, à partir de sujets variés (intérieurs et extérieurs); objets, bâtiments, végétation, personnages, animaux, lettrage, par la pratique de différents exercices.

- Exercices de perception

Cerveau droit, espaces positifs/négatifs, contour continu.

- Exercices de construction

Esquisses, axes, perspectives, schémas, formes géométriques de références, accentuation, zones, détails.

- Travail du trait

Contour: rythme, pression, style, outils.

Surface: rendu lumière et texture par la trame.

Typographie: écriture normalisée (théorie, application, composition)

- Exercices de composition, de mise en page

Hiérarchie, accentuation, suggestion.

- Exercices d'expérimentation techniques

Fusain, mine de plomb, aquarelle, pastel, feutre, encre, acrylique.

- Exercices d'expression personnelle et recherches documentaires.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Divers travaux 2D sont réalisés au cours (intra et extra muros), et à domicile.

5 périodes variant de 4 à 7 semaines développent les différentes matières qui seront vues et s'articulent en 3 phases;

1. Au début de chaque période, présentation des objectifs généraux et des critères d'évaluation et à chaque cours, du travail demandé et des "micro-objectifs" poursuivis.
 2. Lors du travail, échanges prof/étudiants, en groupe et individuels.
 3. Mise en commun et rapport à la matière favorisant l'auto-évaluation et l'évolution de l'étudiant.
- Recherche documentaires en parallèle avec les différents apprentissages.
 - Présentation d'ouvrages de référence et de divers exemples de travaux graphiques: croquis, dessins, illustrations..
 - Sensibilisation à diverses expressions graphiques contemporaines par la visite d'expositions et la tenue d'un carnet s'y rapportant et d'inspiration personnelle.

Bibliographie

- "Dessiner grace au cerveau droit"/Betty Edwards-Mardaga
- "Drawing, A creative Process"/Francis D.K.Ching
- "Les clés du dessin" /Bert Dodson
- "Le dessin d'architecture à main levée" magali Delgado Yanes/Ernest Redondo Dominguez

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue, à l'issue de 5 périodes successives (de 4 à 7 semaines de cours.)

Après chaque période, la farde de travaux, commentée et évaluée sur 20 est remise à l'étudiant. (cours 60%, domicile 40%)

Remarque : travail à domicile en retard > maximum une semaine / -20%

Critères d'évaluation

Concernant le travail :

- Adéquation au travail demandé.
- Évolution
- Aboutissement

Concernant l'attitude face au travail :

- Respect des consignes
- Détermination
- Régularité

Support de cours

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

Objectifs

- Développer la compréhension de l'espace afin de la restituer par le biais du dessin ;
- Maîtriser les outils théoriques et pratiques du dessin d'observation ;
- Approfondir les connaissances documentaires relatives aux sujets abordés ;
- Maîtriser son trait, l'amener vers une justesse dans la restitution de l'espace ;
- Expérimenter et avoir une réflexion sur les différentes techniques abordées ;
- Avoir une réflexion sur le choix des sujets, leur cadrage, leur mise en scène ;
- Faire des choix personnels esthétiques, réfléchis et argumentés, sur les points abordés ci dessus ;
- Être proactif.ve dans son travail, ses recherches, ses échanges avec ses pairs et l'enseignant afin de nourrir sa réflexion et son travail ;
- Mobiliser ces acquis au sein du travail d'aménagement de l'espace propre à l'atelier principal.

Contenu

Théorie :

- Rappel et confirmation des BLOC 1 et 2 ;
- Perspective conique : cône de vision, points de fuite, ellipses ;
- Prise de mesure : inclinaisons et proportions ;
- Construction des volumes, du global vers le détail ;
- Ombres et lumières, reflets ;
- Matières : drapés, textures, matériaux ;
- Typographie, anatomie des lettres ;
- Anatomie : ergonomie ;
- Composition, sens de lecture ;
- Couleurs : lumières, ambiances, chaleur, complémentarité, symbolique.

Sujets :

- Rappel et confirmation des BLOC 1 et 2 ;
- Exercices du cerveau droit, contours, espaces vides, analyse des points de repères ;
- Perspectives intérieures et extérieures ;
- Dessin en extérieur : musées, commerces, sujets urbains ;
- Compositions d'intérieur sur base de sujets définis ;

Exercices ciblés à l'aquarelle et au marqueur à alcool ;

Faune et flore (dessin en extérieur, Jardin botanique, Musée zoologique) ;

Recherches documentaires sur base de sources : artistes, dessinateurs, architectes, approfondissement des sujets abordés ;

Travaux collaboratifs avec d'autres UE (atelier principal, matériaux, structure formelle) ;

Travail en miroir avec d'autres formes d'art graphiques (graphisme, peinture, illustration, animation) ou non (musique, danse, sculpture, architecture, théâtre...) ;

Exercices ciblés en soutien à l'atelier principal ;

Exercices approfondis de dessin à part entière sur base de sujets définis.

Techniques :

- Graphites, porte-mine, crayon ;
- Aquarelle ;
- Formats variés : A5, A4, A3, grands formats ;
- Feutre, encre de Chine ;
- Marqueur à alcool ;
- Recherche documentaire.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Méthodes expositive et illustrative lors de la présentation des sujets ;
- Méthodes démonstrative et expérimentale lors de la présentation de nouveaux sujets et de nouvelles techniques ;
- Méthode interrogative et réflexive sur le travail durant ou en aval de sa réalisation.

Les travaux sont répartis tout au long du quadrimestre, sous la forme d'exercices individuels ou répartis sur plusieurs cours, afin de progressivement acquérir les objectifs d'apprentissage.

Le travail en classe fait l'objet d'un suivi régulier positionnant la responsabilité et la proactivité de l'étudiant.e au centre de ce suivi.

Les exercices sont organisés de sorte à être réalisés en classe sauf précision contraire de la part du professeur, comme un devoir spécifique, par exemple.

Aucun échange en dehors du cours, quel que soit le canal emprunté, n'est accepté, sauf situation particulière (absence longue durée, accord avec le SAPP...)

Bibliographie

Betty Edwards, Dessiner grâce au cerveau droit, éd. Mardaga, 2018 ;

Hans Schwarz, Dessiner des croquis, éd. Vigot, 1998 ;

Jean Monneret, L'apprentissage du dessin, éd. Dessain et Tolra, 1988 ;

Gilles Ronin, Apprendre à dessiner en perspective, éd. Dessain et Tolra, 2017 ;

Mark Bergin, Dessiner en perspective, éd. Eyrolles, 2015 ;

G. Campanario, Dessiner l'architecture-Trucs et astuces pour dessiner sur le vif, éd. Eyrolles, 2016 ;

G. Campanario, L'art du croquis urbain, éd. Eyrolles, 2015 ;

Gérard Michel, Dessiner Liège, autopublication, 2018 ;

David Sanmiguel, Guides de l'artiste - L'anatomie, éd. Parramon, 2013 ;

David Sanmiguel, Guides de l'artiste - Le nu, éd. Parramon, 2013 ;

David Sanmiguel, Guides de l'artiste - Les corps en mouvement, éd. Parramon, 2013 ;

Pascal Auvray, Anatomie artistique, ESA Saint-Luc Liège, 2011 ;

Bruno Ernst, Le miroir magique d'Escher, éd. Taschen, 1992 ;

Vassily Kandinsky, Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, éd. Folio, 1989.

Hajo Düchting, Comprendre et créer la couleur, éd. Dessain et Tolra, 1988 ;

Alwyn Crawshaw, Aquarelle, éd. Fleurus, 2001 ;

Parramon & Fresquet, Comment peindre à l'aquarelle, éd. Bordos, 1975

Canales & Guarnido, Blacksad - L'histoire des aquarelles, éd. Dargaud, 2016 ;

Irville, Cosydays - The art of Irville, autopublication, 2018.

L. Weitzner, Ode to Color - The Ten Essential Palettes for Living in Design, éd. Harper Design, 2016 ;

Patrick de Rynck, How to Read a Painting, éd. Thames & Hudson, 2004.

Mode d'évaluation pratiqué

-Evaluation continue : tout au long de la formation en accompagnant le travail en classe ;

-Evaluation formative : tout au long de la formation par l'échange et les interactions en classe ;

-Evaluation sommative : en fin de quadrimestre ;

-Auto et co-évaluation régulière pour nourrir la réflexion de l'étudiant.e.

L'évaluation en fin de quadrimestre se fait sur 20 et fait la moyenne du travail durant le quadrimestre, à hauteur de 60%, au pro rata des présences, de la proactivité et du travail en classe et de la qualité des travaux rendus, et de l'examen à hauteur de 40%.

Les critères d'évaluation sont les suivants :

- Respect des consignes et des contraintes ;
- Maîtrise technique du dessin, des outils ;
- Personnalité et originalité du travail ;
- Prise en compte des remarques, des échanges, des retours ;
- Participation en classe, présence, régularité du travail, proactivité ;
- Productivité, initiative personnelle, progression, appropriation des consignes.

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

De ce fait, un.e étudiant.e ayant un 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