

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 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC

UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle

30 crédits • 600 points • 360 heures

Prérequis : 1P100 Atelier de l'option

Activité.s d'apprentissage

P2600 - Peinture-atelier

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

PS207 - Cours pluridisciplinaire atelier

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

Acquis d'apprentissage

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

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

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

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

ATELIER DE L'OPTION - PONDÉRATION Q1/Q2

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

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

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

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

La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:

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

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

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

Compétences

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

compétences suivantes:
C2 C3 C4 C7 de notre référentiel interne.

Objectifs

Dans la continuité de la Bac 1, 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 intention 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 exclu 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
- Approche de thématiques spécifiques
- Moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes
- La transdisciplinarité
- L'objet / l'espace
- Force et forme
- Matière et pensée
- Couleur
- Supports, matériaux et surfaces
- Composition / rythme / relations
- Conception / expression
- Observation
- Poétique
- Sémiologie de l'image, des matériaux et des moyens
- Le hors cadre
- Peinture sans peinture
- Qualités et forces constituantes (espace, lumière, ombre, chaos, tension, mouvement, rythme, étendue, contours, vibration...)
- Le geste et l'écriture
- Lecture de l'œuvre
- L'économie de moyen
- Abstraction / représentation / figuration
- Analyses d'œuvres ou de démarches « picturales » ou non d'artistes contemporains, images ou vidéos à l'appui
- Référentiel historique et contemporain ; et documents de lecture
- L'exposition (exercice d'installation, collectif ou individuel)
- Soutien aux initiatives mixtes ou pluridisciplinaires
- Expérimentation de moyens et techniques mixtes ou non conventionnels
- Approfondissement et stimulation des qualités et inclinations de l'élève
- Présentations et débats collectifs ouverts
- Rencontres individuelles
- Réalisation d'un porte-folio / **Dossier de pratique** (image et commentaire) en janvier et en juin
- Rencontres avec des artistes actuels, visites d'expositions

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Par l'observation, l'expérimentation, le geste et la pratique, l'analyse et la discussion collective, et par un suivi critique individualisé et collectif, vous serez amenés à répondre en pratique (en termes de moyens, de processus, de contenus et de finalités) à des thématiques personnelles ou collectives approfondies et discutées, dans des délais déterminés.

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

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

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

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

-répondre aux soucis ou aux aberrations pratiques ou techniques

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

-présenter les réalisations collectivement et les soumettre à l'exercice critique et analytique

Mode d'évaluation pratiqué

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

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 de Peinture : Atelier BAC2 vise à développer progressivement l'autonomie de l'étudiant.e. dans l'élaboration d'un positionnement et des techniques qui lui sont propres. Au premier quadrimestre, l'étudiant.e répond à des thématiques proposées tandis qu'au second quadrimestre, il/elle approfondit sa démarche en travaillant à partir de ses propres sources, notamment par des exercices de collecte et d'inventaire d'images qu'il/elle questionne. L'expression écrite accompagne progressivement la recherche plastique, en préparation à la rédaction du TFE. L'expression formelle se précise au fil du parcours, en lien avec les thématiques choisies par l'étudiant.e.

Contenu

Le cours aborde plusieurs thématiques au premier quadrimestre :

Le geste et son impact sur la matière

Le corps de la peinture et le corps du Vivant

L'entropie : la peinture entre l'état liquide et solide

La cartographie : une lecture de la manière dont les territoires se dessinent à partir d'une observation de l'atelier de peinture

...

Au second quadrimestre, le cours est consacré à une recherche sur les sources et inspirations des étudiant-es. Une collecte d'images et d'extraits de textes issus de différentes sources est mise en relation afin d'en dégager un fil conducteur et des thématiques personnelles propres à chaque étudiant. Il/elle réalise une série des travaux à partir de ces thématiques.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

La pratique, l'expérimentation, le dialogue seront au centre de l'apprentissage. Bifurquer, interroger, seront aussi importants que le résultat final.

Des exercices de groupe aideront l'étudiant à définir ses axes de recherche, ses méthodes et matérialités.

Bibliographie

Florence de Mèredieu, *Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne*, Bordas

Aby Warburg, *Atlas Mnemosyne*, éditions L'écarchuillé

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.

Chaque réalisation est évaluée de manière formative sous forme d'interventions orales, questionnements, suggestions. Ainsi, l'évaluation est continue et progressive. Les travaux sont répertoriés et photographiés, les reproductions sont consignées dans un Dossier de Pratique spécifique à chaque étudiant, consultable en ligne.

A / L'évaluation est continue de septembre à mi-décembre, est inclus un rdv mi-janvier 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 est libre du choix des travaux qu'il/elle souhaite exposer. À cet entretien de janvier ainsi que celui de début juin, l'étudiant.e présente 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.

B / L'évaluation est continue de février à juin. Un jury général a 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 est libre du choix des travaux qu'il/elle souhaite exposer.

Les évaluations d'atelier prennent en compte :

Investissement : organisation et présences. L'étudiant.e est présent au cours, apporte le matériel nécessaire, rend le travail à la date indiquée.

Processus : Adaptabilité, ouverture d'esprit, attention accordée aux matériaux et à leur expression. L'étudiant.e expérimente différentes possibilités et s'engage dans un processus de recherche, il/elle est ouvert à la découverte et s'adapte aux exigences matérielles de la technique qu'il a sélectionné. L'étudiant.e est à l'écoute des remarques des professeurs et du groupe. Il est capable de remettre en question un cheminement entamé, sait bifurquer, propose plusieurs réponses à une même question. Il recommence un travail si nécessaire et est ouvert aux éventualités, au hasard. L'étudiant.e dispose d'une certaine autonomie dans sa recherche et tente de résoudre les problématiques en s'informant, en cherchant, en expérimentant, en s'adressant à des personnes-ressources et contribue ainsi activement à sa formation.

Forme : Qualité de la réalisation et finalisation. L'étudiant.e propose un travail de qualité (finesse matérielle de la réalisation). La mise en espace et la présentation des travaux contribuent à la lecture du travail proposé.

Fond : Références, contextualisation, contenu. Le travail est cohérent, une intention est lisible, l'étudiant.e est capable d'analyse et d'esprit critique. L'étudiant.e est capable de mettre en perspective historique et actuelle son travail et de faire lien avec d'autres réalisations. L'étudiant.e est capable de présenter son travail oralement.

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 en regard critique sur son travail et sur le travail d'autrui. - Développer une éthique de travail en regard des Autres (humains et non-humain...). - Développer une approche réflexive. - S'intéresser à la pertinence de sa pratique dans le contexte des enjeux actuels de l'art.

Contenu

L'atelier mettra l'accent sur l'exploration d'une méthode de travail personnelle en tant qu'approche réflexive, s'inscrivant dans le champ des pratiques artistiques contemporaines. Les principaux apprentissages de l'atelier sont : - Les méthodes d'enquête au service de la recherche pratique en art. - La recherche en art, qui se matérialise à la fois en 2D et en 3D. - La compréhension des enjeux liés aux différents paradigmes de l'art. - Le décroisement disciplinaire. - L'utilisation d'un lexique adapté à la pratique pluridisciplinaire, incluant les notions de relation, d'interaction, de collage/décollage, d'échelle, d'haptique, d'image fantôme et de résidu. - L'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux médias dans les approches pluridisciplinaires en art. - La sensibilisation aux diverses propriétés de l'espace ainsi qu'aux effets de surface, de profondeur et de perspective. - L'étude de la composition en lien avec l'intention, avec une attention particulière à l'organisation spatiale des éléments, selon diverses stratégies telles que la répétition, la superposition, la juxtaposition et la fragmentation.

Mode d'évaluation pratiqué

Les périodes de cours se déroulent à travers des présentations thématiques appuyées par des supports visuels. Ces présentations visent à comprendre à la fois des méthodes de travail pratique et les notions qui leur sont associées. Elles sont suivies de lectures suggérées, d'exercices pratiques et d'un suivi individuel. Il est essentiel de centrer le contenu sur les actions et méthodes qui permettent aux sujets d'être transformés, retraduits et réinventés par les artistes, en lien avec les enjeux de leur époque. Il est important de noter que les étudiant-e-s seront invité-e-s à visiter des expositions et à consulter diverses ressources culturelles, afin d'élargir au maximum leur culture visuelle en art. Voici de manière succincte les méthodes et moyens d'enseignement : - Un calendrier des activités sera remis aux étudiant-e-s lors du premier cours. - Démonstrations pratiques et techniques. - Visionnements de documents visuels. - Discussions contextuelles et analyse des travaux. - Présentations thématiques. - Lectures suggérées et commentées. - Ateliers de réalisation (études et projets). - Suivi individuel. - Rétroactions individuelles et collectives.

Support de cours

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