

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, les finalités de ce cours, attentives à votre singularité et au déploiement de votre sensibilité, 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, mais aussi 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...

L'approche pédagogique de ce cours 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 qu'aucun moyen d'expression ne sera privilégié indépendamment de vos intentions ou des chemins que vous prendrez.

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

- Approche de thématiques spécifiques, collectives ou individuelles
- Moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes
- La transdisciplinarité
- Force et forme
- Le hors cadre
- L'économie de moyen
- Référentiel historique et contemporain ; et documents de lecture
- L'exposition (exercice d'installation, collectif ou individuel)
- Soutien aux initiatives mixtes ou pluridisciplinaires
- 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 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.

vous serez invités à

- cerner des enjeux, à les réfléchir, à les alimenter avec moi (discussion, référents artistes, scientifiques ou philosophiques)

- choisir individuellement les médiums tout en en questionnant la pertinence ou le sens (place aux propositions pluridisciplinaires)

- réfléchir à 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 (25% de la note finale), 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 (25% de la note finale).
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 (50% de la note finale), 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 ces 5 critères qualitatifs :

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 vise à développer progressivement l'autonomie de l'étudiant.e vers la perspective de l'élaboration d'un positionnement et de techniques qui lui sont propres. L'étudiant.e approfondira sa démarche en travaillant à partir de ses propres sources par des exercices de collecte et d'inventaire d'images qu'il/elle questionnera, en développant une capacité à mettre en relation les sources, à expérimenter leurs associations et à faire émerger des pistes de recherche nourrissant la démarche plastique. L'expression écrite accompagnera progressivement la recherche plastique.

L'expression formelle se précisera au fil du parcours, en lien avec les thématiques choisies par l'étudiant.e.

Contenu

En BAC2 nous partirons de l'association d'images, d'hybridations et de superpositions pour ouvrir la recherche et faire émerger du sens. Le tri, l'annotation et l'organisation éphémère d'un corpus d'images de référence constitué par chacun.e d'entre nous formeront le terreau fertile qui soutiendra la recherche. À partir de ce corpus, nous échangerons, établirons des liens et mettrons en relation les différentes sources. Ce corpus invoquera le texte et l'image. Ces sources seront abordées de manière horizontale, sans hiérarchie entre elles. Elles constitueront un territoire dans lequel chacun naviguera. Nous envisagerons ce corpus d'images aux contours fluides et modulables comme un territoire de pensée plutôt que comme un lieu unique. Chaque pièce pourra y être déplacée et mise en relation avec une autre. Souvent les questions émergeront dans les interstices entre les différentes pièces. Chaque source sera considérée comme potentiellement interconnectée à n'importe quelle autre.

À travers différents exercices, nous explorerons progressivement des associations, des correspondances et des pistes de recherche qui nous guideront vers la définition de thématiques et leur traduction dans une réalisation plastique.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Nous ferons appel à l'intelligence collective, la plupart des lectures de corpus et d'images se feront en groupe. L'image sera considérée comme un territoire ouvert, infinie dans ses ramifications. Nous déplacerons les images, observerons les rapprochements et éloignements. Nous remplacerons certaines sources, en questionnerons d'autres et expérimenterons différentes configurations du corpus. Les différentes visites d'expositions constitueront un terreau fertile pour la recherche tout comme les cours théoriques, nos lectures, nos découvertes. Ainsi nos références iront au-delà des champs propres aux arts plastiques et puiseront différents domaines de la recherche : sciences sociales, politique, anthropologie, astrophysique, tout ce qui peut nourrir et sous-tendre la création sera convoqué.

Différents exercices seront proposés tout au long de l'année afin d'accompagner la recherche, de faire émerger des questionnements et de préciser progressivement les orientations de chacun.e.

Mode d'évaluation pratiqué

Les deux cours d'atelier et le cours pluridisciplinaire font partie d'une même Unité d'Enseignement.

L'évaluation est continue de septembre à mi-décembre (25% de la note finale), 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 durant le quadrimestre ; l'étudiant sera libre du choix des travaux qu'il souhaite exposer. L'évaluation est ensuite continue de février à juin pour le Q2 (25% de la note finale).

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

A l'entretien de janvier et début juin, l'étudiant 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.

Un jury évaluatif général aura lieu en juin (50% de la cote finale), 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 ces 5 critères :

- 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

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