

Responsable UE
Jérôme Bouchard

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

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

Bloc 3 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC

UE donnée en Français • Obligatoire • Premier quadrimestre
10 crédits • 200 points • 150 heures

Prérequis : 2P100 Atelier de l'option

Corequis : 3P206 Ecriture Q1•3P213 Ecriture Q2•3P216 Travail de fin d'études

Activité.s d'apprentissage

P3601 - Peinture-atelier

8 crédits • 160 points • 120 heures • Pe Olivier, Bouchard Jérôme

PS310 - Techniques et technologies techniques fondamentales

2 crédits • 40 points • 30 heures • De Winter Jonathan

Acquis d'apprentissage

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

- Matérialiser et énoncer une démarche personnelle au travers de réalisations plastiques diversifiées.
- Mettre en espace un corpus de travaux choisis qui reflète sa recherche exploratoire et le travail d'introspection accompli.
- Intégrer les codes qui ont cours dans le monde contemporain et l'ancrage dans la tradition dans sa pratique artistique.
- Concrétiser son projet individuel (technique et/ou plastique) en lien direct ou non avec le cours d'atelier, en gérant toute les phases de réalisation de manière autonome.
- Proposer différentes pistes créatives en mettant en place une démarche exploratoire et personnelle.
- Critiquer de manière constructive son travail en communiquant de façon adéquate.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant composée de plusieurs activités, la note finale correspond à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour chaque cours. La note d'UE de l'Atelier est attribuée par les titulaires du cours sur base du travail effectué au premier quadrimestre.

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

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:
C2 C3 C4 C5 C6 C7 de notre référentiel interne.

Objectifs

Accompagner l'étudiant-e dans le processus de conception et de réalisation de son projet personnel et de son travail de fin d'étude.

.Développer le contenu du projet et sa présentation ; veiller à la cohérence entre intention, moyens et présentation.

.Répondre aux problèmes de conception, de réalisation et d'installation.

.Alimenter et stimuler la part réflexive : conscience et connaissance de ce à quoi on joue, réflexivité, contextualisation, formulation des enjeux, cohérence esthétique et pertinence des moyens d'expression.

Nous attendons de l'étudiant-e qu'il-elle soit apte, en fin d'année, à décider consciencieusement et en autonomie des moyens, des contenus, des formes et des dispositifs dont il-elle fera la présentation, ainsi que d'argumenter clairement ces choix et orientations.

Contenu

entretiens et suivis individuels relatifs au projet de fin d'étude.
Aspects thématiques, techniques et pratiques

L'étudiant(e) est libre des médiums, choix techniques et moyens d'expression, ils ne doivent pas être nécessairement picturaux.

.moyens, contenus, formes, dispositifs
.l'intention et le propos ; argumentation
.la mise en espace, l'installation (relations, significations, dynamique, cohérence, silence, composition)
.la transdisciplinarité
.le support
.moyens d'expression / matériaux et techniques mixtes
.sensibilité, geste et pensée
.poétique du regard
.visites d'ateliers et d'expositions

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Entretiens et suivis individuels relatifs au projet personnel et de fin d'étude.

L'étudiant(e) cherche et travaille en atelier de façon autonome à la poursuite de son projet, quelque soit ses choix en termes de techniques, disciplines et moyens d'expressions.

L'atelier est pluridisciplinaire.

Mode d'évaluation pratique

évaluation continue et Présentation de janvier

Les modalités d'évaluation du Q1 se déroulent en deux temps : l'évaluation continue de septembre à mi-décembre, et un rdv mi-janvier, en présence des deux professeurs référents, consistant en un entretien et une présentation cohérente sous forme d'exposition du résultat des recherches de l'étudiant en prévision de son jury de fin d'année.

Les notes des deux professeurs sont additionnées (pour un même cours).

Sont pris 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 context
- 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 d'atelier a pour objectif d'accompagner l'étudiant·e dans le développement de sa pratique artistique personnelle, le menant vers la réalisation de son projet de fin d'études.

Il s'agira de lui permettre d'aiguiser son sens critique à travers la réalisation d'exercices et une présentation de son travail sous forme d'exposition.

Ce cours apportera une attention particulière aux enjeux de l'art contemporain et à la sensibilité de l'étudiant·e à prendre en charge ses propres idées par la matière et en relation avec un contexte donné.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Capacité à inscrire le travail dans un contexte artistique et culturel.
- Situer la pertinence de sa pratique dans le contexte des enjeux actuels de l'art.
- Tirer parti des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques, de l'acuité visuelle et des éléments fondamentaux de la pratique picturale.
- Développer un vocabulaire approprié qui pose un regard critique sur son travail et sur le travail d'autrui.

Contenu

L'atelier mettra l'accent sur le développement d'une méthode de travail personnelle en tant qu'approche réflexive, s'inscrivant dans le champ des pratiques artistiques contemporaines.

Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont :

- Les actions furtives
- Interroger nos récits
- L'art de l'attention
- La relation entre la notion de territoire et l'art : la notion de territoire comme type d'appropriation (économique, idéologique et politique) ainsi que les phénomènes immatériels et symboliques.
- L'histoire des procédés et des techniques.
- Les méthodes d'enquête au service de la recherche pratique en art.
- L'utilisation d'un lexique adapté à la pratique artistique contemporaine : les exemples vus en atelier aborderont les notions d'échelle, d'espace négatif, d'images fantômes, de trace, de reste et de soin dans les pratiques en art contemporain.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Les périodes de cours se déroulent à travers des présentations thématiques appuyées par des supports visuels, des lectures suggérées, des exercices pratiques et des suivis individuels et en groupe.

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 en groupe.
- 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 Muette ».

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

Armiero, M. (2024). *Poubelloène : Chroniques de l'ère des déchets*. Lux Éditeur.

BOURRIAUD, Nicolas. (2021) *Inclusions – Esthétique du capitalocène*, PUF

Bourse de Commerce — Pinault Collection. (2023, 1 mars). « Pour moi, la matière n'est pas inerte du tout. » Edith Dekyndt [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=v5nBEu8QpxY>

De la récupération au recyclage. (s. d.). Centre Pompidou.
<https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/artecologie/de-la-recuperation-au-recyclage>

DESPRET, Vinciane, *Les ondes de love* : Edith Dekyndt. (2009) p.27-41

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://edithdekyndt.be/wp-content/uploads/2021/10/2009-LESONDES-DE-LOVE.pdf

DIETSCHY Nathalie, « Des images fantômes qui nous regardent : l'oeil de la machine soumis au regard des artistes », *Sociétés & Représentations*, 2023/1 (N° 55), p. 125-146. DOI : 10.3917/sr.055.0125. URL : <https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2023-1-page-125.htm>

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.

Frichot, H. (2019). *Dirty Theory: Troubling Architecture*. AADR / Spurbuchverlag.

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

Ingold, T. (2017). *Faire: Anthropologie, archéologie, art et architecture* (S. Maury, Trad.). Bruxelles: Zones sensibles.

Latour, B. (1991). *Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique*. Paris: La Découverte.

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

Macé, M. (2023). *Respire*. Verdier.

Merleau-Ponty, M. (1964). *L'Oeil 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

quepea. (2013, 12 octobre). *Qu'est-ce que l'acte de création ? par Gilles Deleuze sous-titre français / sub. French* [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>

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

Zask, J. (2019). *Quand la forêt brûle : Penser la nouvelle catastrophe écologique*. Premier Parallèle.

Mode d'évaluation pratique

En lien avec les objectifs, l'évaluation se fera de manière continue et portera sur l'ensemble des réalisations des étudiant·e·s.

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** : qualité plastique, réalisation soignée, compréhension et maîtrise des moyens, finalisation.
- **Contenu** : intentions, analyse et esprit critique, réflexion, références, contextualisation.
- **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

- Techniques et technologies techniques fondamentales

De Winter Jonathan

Objectifs

Développer et élargir la créativité et la personnalité de l'étudiant, ouvrir son horizon par une prise de connaissance du monde artistique.
L'aider à formuler sa propre identité d'artiste, lui donner des pistes d'auto évaluation et d'auto critique.
Apprendre le langage plastique, la présentation de ses travaux et de son discours.
Connaissance du monde de l'art contemporain et de ses réalités.
Aborder le travail d'accrochage et d'installation.

Contenu

Il s'agit d'élargir la pratique de la sculpture en incluant des notions d'espace, de temps et de mouvements, de passer progressivement à une prise de conscience par les réalisations (formes, matériaux, actes posés...) mais également par la travail de mise en espace.
De permettre à l'étudiant, par des propositions suffisantes, de trouver des réponses personnelles en réfléchissant sur les matériaux, l'objet, la forme, le volume, le processus, l'esthétique, l'échelle, la série, le geste, l'espace, l'installation.
Lui permettre de trouver sa position originale de sculpteur au sein de l'atelier qui doit être un lieu de rencontre et de recherche.
Le cours ne portera pas sur "une manière" de faire de la sculpture, mais bien sur une découverte des nombreuses formes que peut prendre la sculpture aujourd'hui.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Autonomie la plus complète possible de l'étudiant et de son travail. Rencontre avec l'étudiant tout en favorisant son autonomie.
Favoriser l'esprit d'initiative.
Poursuite et développement du travail écrit. Elaboration d'un "book", outil de présentation du travail au monde extérieur, grâce aux documents que l'étudiant aura réalisés tout au long de sa formation.

Mode d'évaluation pratiqué

Il s'agit d'une évaluation continue basée sur la présence en classe, la motivation et l'esprit de groupe.
Seront pris en compte la régularité dans la remise des différents travaux demandés.
l'étudiant sera également coté sur sa recherche et les qualités esthétiques de son travail par un jury se réunissant en janvier et en juin.

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