

- Cours pluridisciplinaire atelier Bouchard Jérôme

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'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 décloisonnement 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.

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 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.

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*.

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.

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>

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

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.
- **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