ESA - Saint-Luc Liège
Bd de la constitution, 41
4020 Liège
Tél : 04 / 341.80.00

- Dessin dessin et moyens d'expression

Labalue Olivier

Objectifs

Ce cours vise à :

S'approprier les savoirs, compétences et outils nécessaires à la compréhension des éléments qui composent le réel et à leurs retranscriptions en 2 dimensions, avec simultanément à la pratique, favoriser la capacité de chaque étudiant à s'approprier et à développer des outils d'expression, de réflexion, de recherche, d'analyse et de production ainsi que la permanente mise en avant du rôle participatif de chacun à la connaissance, l'évolution et transformation de la culture et de la société.

Objectifs opérationnels

Les étudiants seront capables en fin de leçon de:

- Acquérir un sens aigu de l'observation, par la compréhension et la retranscription des éléments qui composent le réel, stimuler par une pratique soutenue du dessin en tant qu'outil capable de nourrir la pratique et la créativité.
- Maîtriser les outils, techniques et codes de représentation graphique par l'agencement des éléments dans un format , tout en privilégiant l'esthétique et le langage graphique propre à chacun.
- Composer des images originales en développant la capacité réflexive à discerner les formes, les masses , ainsi que les lumières, les contrastes et leurs interactions respectives dans l'espace.
- Acquérir et développer de nouveaux savoirs et compétences nécessaires à la retranscription en 2 dimensions de l'anatomie humaine: son ossature, ses muscles, ses articulations et leurs multiples incidences sur sa forme dans des contextes variés.
- Développer la capacité de combiner instinct et habilité afin de les transformer en sensibilité.
- Simplifier et agencer les éléments au service de l'esthétique, de l'expression tout en nourrissant la mémoire visuelle, graphique et manuelle.
- Donner du sens à ses apprentissages avec la capacité de les orienter vers un champ d'actions professionnelles.

Finalités

- Former, au travers une formation artistique et d'une connaissance de la recherche culturelle, un professionnel du métier, un spécialiste doté d'autonomie et capable de prendre son avenir en charge par la recherche axé sur la finalité professionnelle.
- Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.
- Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.
- Promouvoir la confiance en-soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
- Assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Contenu

Apprentissage des techniques de dessin par l'analyse et la retranscription du réel.

© ESA Saint-Luc Liège | 2025 | Tous droits réservés

Unis par une même logique, ces exercices sont de types évolutifs en difficultés, compétences et expressions de la créativité :

- Étude de la perspective, du rapport des proportions, des masses, vide /plein, de la lumière et de leurs interactions dans l'espace.
- Étude d'après modèle vivant: nu, habillé, en situation, en mouvement...
- Études extérieures : musées, élevages, espaces publics...
- Assimiler les principes de composition et de cadrage en les mettant au profit de l'esthétique, de la communication et de l'expression personnelle.
- Expérimenter et développer la connaissance des outils techniques et moyens spécifiques au dessin: mine de plomb, plumes, feutres, pinceaux, lavis.
- Développer l'aptitude d'adaptation et d'auto-évaluation de chaque étudiant par la mise en place d'exigences particulières et techniques.
- Utiliser le langage plastique comme véritable moyen de communication, ouvert à de nouveaux possibles**,** de nouveaux savoirs, de nouveaux modèles, de nouvelles structures de réalisation à la création et à l'expression personnelle.
- Stimuler la créativité et l'expression des idées par l'élargissement des réflexions et des techniques, tout en encourageant la transmission des savoirs entre les pairs, notamment par la mise en place d'initiatives en collaboration avec les autres sections, disciplines et ateliers.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Forme active :

gymnastique intellectuelle, l'étudiant est actif et construit son savoir à partir de situations de recherche, d'expérimentation : avoir à réaliser une tâche, produire quelque chose, se poser des questions et découvrir certaines règles ou certains gestes dont il a besoin ; ainsi que la nécessité de résoudre les difficultés tout en tirant des bénéfices des expériences réalisées, notamment en les orientant vers un champ d'actions professionnelles.

- Socio-constructivisme :

favoriser au maximum le questionnement, la participation et l'investissement de chaque étudiant, notamment par la mise en commun des réalisations à chaque séquence, afin d'enrichir l'expérience, élargir la réflexion et stimuler la créativité.

- Pédagogie du projet: expositions, collaborations, publications .
- Démonstrative: en atelier par l'enseignant, par documents ou personne extérieure de référence.
- Forme expositive : pour l'approche de certaines techniques et leçons.

Donner des « techniques » ne serait valable que dans des contextes « figés », ici, les savoirs transmis aux étudiants sont à perspectives multiples et adaptables à la création artistique, propres à chacun.

- Entretiens individuels et de groupe tout le long du travail en ateliers.

Bibliographie

- *Anatomie artistique du corps humain,* Giovanni Civardi, De Vecci.
- *Le dessin d'anatomie facile*, Burne Hogarth, Ed. Taschen.
- *Anatomie humaine*, William Foster, Ed. Vigot.
- *Le dessin d'anatomie classique*, Valérie L. Winslow, Ed. Vigot.

La bibliographie transmise, sous forme de syllabus aux étudiants, dépasse celle du cadre de planches anatomiques et s'étend à

© ESA Saint-Luc Liège | 2025 | Tous droits réservés

de multiples niveaux de réalisation. Elle se veut l' illustration de la diversité qu'offrent les savoirs et les compétences « classiques » et leurs débouchés modernes, à quelque époque que ce soit.

Liste partielle d'artistes de référence :

- *Kim jung GI, Nicolas de Grecy*, Tanino Liberator, Lorenzo Mattotti,Victor Hugo, Vladimir Velikovitch, Robert Crumb, Lucian Freud, Carlos Nine, Heinrich Kley, Léonard de Vinci, Gustave Doré, Windsor Mac Key, Grandville, Toulouse Lautrec, Maurits Cornelis Escher ...

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue

Elle s'exerce à tout moment de l'apprentissage. Elle est constituée d'une moyenne des notes attribuées par l'enseignant à la fin de chaque activité.

- Les exercices sont soumis à des corrections régulières de l'enseignant permettant à l'étudiant de s'approprier les critères de rectification et d'analyse des erreurs, en remontant la chaîne des apprentissages en cours, avec la capacité d'identifier le premier processus erroné qui a entraîné les erreurs.
- La matière à assimiler est découpée en deux évaluations bien distinctes, en janvier et en juin, rendant lisibles les variables dans l'apprentissage réalisé, ces deux cotations ont la même valeur (50/50) et représentent une note globale sur 100 en fin d'année.
- La note de janvier est essentiellement formative , elle permet d'apprécier les progrès accomplis par l'élève, d'identifier et comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre et des erreurs qu'il produit, afin d'améliorer, de corriger ou de réajuster son cheminement. Dans cette évaluation, fondée en partie sur l'auto-évaluation, l'erreur ne pénalise pas, elle est un indicateur à l'usage de l'élève et de l'enseignant.
- Les étudiants sont évalués soit individuellement, soit en groupe, sur leur évolution, leur investissement et leur régularité au cours.

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

© ESA Saint-Luc Liège | 2025 | Tous droits réservés