

IL201 - Moyens d'expression - 2B

2018 / 2019 - Illustration (Domaine des arts plastiques visuels et de l'espace)

Description de l'UE :

IL201 : 10 crédits / 200 pds / 180 h / Français

UE optionnelle : Non

Responsable de l'UE : Audrey Cordonnier

Période : Annuelle

Secrétaire de jury : DUJARDIN Carine

Activité(s) d'apprentissage de l'UE :

	Crs	Hrs	Pond totale
Dessin dessin et moyens d'expression	10	180	200
Cordonnier Audrey			
Labalue Olivier			

Acquis d' apprentissage intermédiaire :

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

- Produire une quantité de dessins en lien avec le projet d'illustration.
- Expérimenter une variété de processus et d'outils relatifs au dessin en vue d'élaborer un langage personnel.
- Réaliser, en concertation avec le professeur, les différentes étapes nécessaires à l'aboutissement du projet personnel de dessin de l'étudiant
- Poser oralement un regard critique sur ses réalisations lors de rencontres individuelles ou de séances collectives

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :

Cette unité d'enseignement étant composée d'un seul cours, la note finale correspond au résultat obtenu pour ce cours. La pondération appliquée au premier et au second quadrimestre est annoncée dans le tableau descriptif de l'UE.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel interne)

Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences :

C2 - Développer une démarche exploratoire pour engager un processus créatif

- Identifier les axes de recherche
- Amorcer une démarche artistique
- Expérimenter différentes pistes créatives
- Oser prendre des risques
- Evaluer la faisabilité du projet (planification)

C3 - Développer un projet visuel et narratif

- Engager des choix de création
- Etablir un concept narratif approprié
- Créer un dialogue pertinent entre le fond et la forme
- Exploiter les techniques et les technologies adéquates

C4 - Concrétiser le projet

- Respecter le planning
- Gérer la phase de réalisation de manière autonome
- S'adapter et répondre à des imprévus
- Mettre en forme le projet final

C7 - Communiquer et défendre un projet

- Utiliser une terminologie professionnelle

- Structurer sa pensée pour s'exprimer clairement tant à l'oral qu'à l'écrit
- S'adapter à différentes situations de communication
- Expliciter sa démarche de recherche
- Présenter son travail avec une argumentation pertinente

C8 - Développer son esprit critique afin d'interroger sa pratique artistique

- Identifier et mettre en doute ses certitudes, ses habitudes
- Confronter son travail aux regards extérieurs
- S'auto-évaluer

Dessin dessin et moyens d'expression > Illustration

Professeur : Cordonnier Audrey

Objectifs :

- Développer le sens de l'observation (continuité du cours de dessin de B1)
- Développer le geste avec plus de sûreté et de rapidité.
- Développer les facultés d'analyse et de synthèse
- Apprendre:
 - * à valoriser un sujet par le cadrage, la composition
 - * à mettre en page / choisir un point de vue.
- Développer et encourager l'écriture personnelle (interprétation).
- Appliquer ces différents acquis à la réalisation d' images narratives.

Contenu :

- Mise en pratique des notions théoriques (perspective, proportions...)
- Expérimentation de diverses techniques, aussi bien noir et blanc que couleur.
- Réinterprétation de la réalité.
- Travail sous contraintes: temps, format, techniques...

Méthode d'enseignement et d'apprentissage :

Pédagogie inductive par une démarche d'essais-erreurs.

Analyse par des mises en commun

Bibliographie :

En constante évolution

Mode d'évaluation pratiqué et charte :

- Evaluation formative lors des ateliers/cours (conseils individualisés).
- L'évaluation chiffrée de fin de premier et de fin de deuxième quadrimestre portera tant sur les applications/exercices réalisés en cours que sur la démarche de travail de chaque étudiant (participation au cours, recherches, investissement de l'étudiant par un travail régulier à domicile).

Seront évalués:

- L'ensemble des dessins/projets réalisés en classe (remise dans une farde A3 avec le nom de l'élève et sa classe). Une présence maximale aux cours est donc exigée!
- Les recherches / documents références en vue de la réalisation des dessins/croquis.

- l'investissement de l'élève au cours ou lors de la préparation à domicile des projets.
- Les retards dans la/les remise(s) de dessins/croquis seront pénalisés
- Tout travail non suivi n'est pas évalué !

Ce cours étant classé dans la catégorie des cours artistiques, la présentation des épreuves en seconde session n'est pas admise.

100% des points de l'année sont attribués par le professeur chargé du cours.

40% pour le premier quadrimestre.

60% pour le second quadrimestre.

Dessin dessin et moyens d'expression > Illustration

Professeur : 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 habileté 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.

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 Vecchi.
- *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 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 Greycy*, Tanino Liberatore, 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 et charte :

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.