

IL100 - Atelier illustration - 1B

2020 / 2021 - Illustration (Domaine des arts plastiques visuels et de l'espace)

Description de l'UE :

IL100 : 28 crédits / 560 pds / 360 h / Français

UE optionnelle : Non

Période : Annuelle

Responsable de l'UE : Anne Crahay

Secrétaire de jury : DUJARDIN Carine

Activité(s) d'apprentissage de l'UE :

	Crs	Hrs	Pond totale
Illustration atelier	28	360	560
Zeyen Francine			
Crahay Anne			

Acquis d' apprentissage intermédiaire :

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

- S'initier à la recherche systématique et dynamique en fonction d'un sujet donné en rassemblant des références graphiques et en explorant le thème selon différents points de vue
- Composer des images de communication sur un thème donné en explorant des pistes graphiques dans l'éventail technique et narratif de l'illustrateur
- Réaliser une suite d'images reposant sur des textes (imposés, choisis ou personnels) en amorçant une réflexion sur le rapport texte-image et en approchant l'objet-livre
- Présenter et de défendre oralement un projet visuel et narratif lors de séances de mises en commun ou d'entretiens individuels

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

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. 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 est disponible en annexe 2 du règlement des études.

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

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel interne)

Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences :

C1 - Comprendre et analyser le projet

- Identifier et traiter les informations initiales
- Rechercher et sélectionner la documentation relative au projet
- Définir le contexte et les objectifs du projet

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

Illustration atelier > Illustration

Professeur : Zeyen Francine

Objectifs :

Comprendre, acquérir et appliquer les principes généraux de la composition dans l'image de communication.

Explorer et maîtriser différentes techniques couleur et noir et blanc pour les mettre au service de l'image.

Développer les capacités d'analyse, d'imagination, d'expression et de création de l'étudiant ainsi que ses connaissances et aptitudes plastiques.

Développer un esprit d'analyse et de synthèse, une méthode de travail (gestion du temps, prises de références, documentation), ainsi que la créativité et l'expressivité.

Contenu :

Au terme du cours d'atelier illustration, l'étudiant :

- organise une recherche systématique et dynamique en fonction d'un sujet donné en rassemblant des références graphiques et en explorant le thème déterminé selon différents points de vue.
- compose des images de communication sur un thème donné en explorant des pistes graphiques dans l'éventail technique et narratif de l'illustrateur
- mène à bien une suite d'images reposant sur un texte donné ou choisi en amorçant une réflexion sur le rapport texte-image et en approchant « l'objet-livre »
- présente et défend oralement un projet visuel et narratif lors de séances de mise en commun ou d'entretiens individuels.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage :

Le cours s'articulera autour de travaux pratiques individuels, et occasionnellement autour d'exercices collectifs.

Introduction au métier d'illustrateur par des présentations magistrales, lectures et analyses collectives.

Démonstration par l'exemple (réalisations d'autres artistes) et/ou essais techniques réalisés en classe par l'enseignant.

Mise en place d'un carnet de recherche préalable à chaque travail autour du thème : prise de références, développement, recherches formelles et techniques.

Accompagnement de l'étudiant dans des entretiens individuelles tout au long du travail. Le but est de lui permettre d'estimer le chemin parcouru et celui qu'il reste à parcourir pour optimiser son projet en accord avec les objectifs annoncés au départ.

Mise en commun des travaux des étudiants, discussions, auto-évaluation et co-évaluation.

En fin de deuxième semestre, un travail de synthèse commun aux différents cours d'atelier mettra en jeu les différents acquis de l'année.

Bibliographie :

Nombreux livres de références autour de l'image, la narration et diverses techniques d'expression.

Mode d'évaluation pratiqué :

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. 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.

Voir la charte dans les documents annexés.

Illustration atelier > Illustration

Professeur : Crahay Anne

Objectifs :

L'atelier Illustration se propose de réfléchir à la relation texte >< image.

Comment enrichir et compléter le texte sans redondance.

Comment intégrer les mots dans l'illustration?

Comment mettre en place le découpage du récit?

La typographie, élément graphique à part entière?

L'étudiant posera un point de vue, déterminera un cadrage, une mise en page, une technique, avec l'objectif premier de servir le texte.

Une attention toute particulière sera portée sur l'émotion dégagée par les mots et sur la manière de la traduire en images.

Au terme de l'année l'étudiant devra être capable de :

- Développer des univers graphiques pertinents
- Élaborer, soutenir et argumenter une démarche graphique
- D'adopter un point de vue narratif au départ d'un texte
- Raconter une histoire en gérant le découpage d'un scénario simple

Contenu :

- Dossier de recherches et prise de références

Les étudiants apporteront une attention particulière à la préparation d'un projet. Prendre le temps d'aboutir ses recherches préparatoires, trouver les références adéquates sont gages de rapidité d'exécution et de réussite de l'illustration.

- Composition de l'image et narration

> Nourrir une image par des détails narratifs variés et signifiants par rapport à un contexte

> Communiquer visuellement

> Articuler, agencer, hiérarchiser les éléments de l'image.

> Structurer une composition, rechercher l'équilibre, la lisibilité et l'impact maximum

> Amorcer une réflexion sur le rapport texte/image

> Amorcer le second degré, éviter la redondance

> Mener à bien une suite d'images cohérentes reposant sur un texte donné, choisi ou personnel.

- Choix et/ou création typographique

- Initiation à la couleur

- Rencontre d'auteur(s)

- Techniques d'expression

Découverte des techniques adaptées à la narration de chacun.

Proposition et expérimentation de nouveaux supports de travail

Travail sur le rythme d'un trait, d'une texture, d'une composition.

Travail sur l'expressivité d'un sujet, d'une attitude, d'une masse ou d'une ligne.

- Exploration du format

Se confronter à différents formats

Explorer les diverses possibilités de cadrages en lien avec chaque format, chaque récit.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage :

Le dialogue et les échanges sont essentiels dans un processus pédagogique et créatif.

Par des séances de mise en commun, les étudiants seront amenés à analyser la production de l'atelier : composition, lisibilité,

mise en oeuvre,...

Les étudiants seront invités à échanger de manière constructive en partageant les problèmes techniques rencontrés, en expliquant une démarche particulière,....

Ces moments permettront à chacun de défendre et présenter son travail, ils seront porteurs d'enrichissement mutuel.

Bibliographie :

Divers ouvrages liés à l'illustration en fonction des thèmes abordés et de l'actualité culturelle.

Mode d'évaluation pratiqué :

Atelier illustration – 6h/sem. Anne Crahay

CHARTRE D'EVALUATION et INFORMATIONS GENERALES / 2016-2017 Bloc 1- Illustration

Objectifs

La première année se présente comme un grand laboratoire expérimental. Il ne s'agira pas ici d'exiger la maîtrise de toutes les compétences, mais de les aborder avec une marge de tolérance ouverte dans la réussite.

Une charte commune aux professeurs d'atelier définit les compétences qui devront être acquises.

Au terme de la première année, les étudiants en illustration devront être capables de :

LA RECHERCHE

Rassembler ou composer une documentation pertinente en fonction d'un sujet donné

Adopter une attitude ouverte dans la recherche

Explorer différentes pistes graphiques et narratives

Trouver une aisance dans le dessin d'idée (rough)

L'APPROCHE DU PERSONNAGE

Comprendre, intégrer et utiliser une structure cohérente dans le dessin de personnage d'imagination

Animer le personnage d'imagination avec naturel, le rendre dynamique et expressif

L'APPROCHE DE LA PERSPECTIVE

Identifier différents types de perspectives et intégrer judicieusement ces notions de base dans l'image illustrée

Se détacher consciemment d'une perspective traditionnelle lorsque le sujet l'impose

Donner de la profondeur à l'image en jouant de différents plans

LA COMPOSITION DE L'IMAGE ET LA NARRATION

Nourrir une image par des détails narratifs variés et significatifs par rapport à un contexte

Communiquer visuellement

Articuler, agencer, hiérarchiser les éléments de l'image

Structurer une composition, rechercher l'équilibre, la lisibilité et l'impact maximum

Composer et exploiter le cadre

Amorcer une réflexion sur le rapport texte/image

Amorcer le second degré, éviter la redondance

Mener à bien une suite d'images cohérentes reposant sur un texte donné ou choisi

L'APPROCHE TECHNIQUE

Aborder différentes techniques de mise au net.

Choisir et exploiter une technique en réponse aux besoins de l'exercice. (gradation jusqu'en 3e)

LE RAPPORT AU LIVRE

Approcher « l'objet livre » par la réalisation de maquettes simples et soignées et au travers d'analyses de livres existants

Intégrer le texte à l'image

AUTONOMIE

Faire preuve graduellement d'autonomie

Prendre du recul par rapport à sa production et s'auto-évaluer

LA COMMUNICATION

S'exprimer correctement

Présenter un projet ou une analyse face à un groupe

RESPECT DU CADRE

Respecter un délai et une consigne précise

À propos du cours

Les exercices viseront à développer une interprétation personnalisée.

Progressivement, la finalité professionnelle des travaux sera mise en évidence.

Les recherches constituent une étape essentielle dans un travail. Elles seront développées systématiquement et toujours rendues en même temps que le travail (un cahier par travail).

Catégorie et conditions de réussite

Ce cours artistique est classé dans la catégorie des cours fondamentaux.

Le seuil de réussite est placé à 10/20.

Ce cours ne peut pas être présenté en 2e session.

L'évaluation

L'évaluation des exercices sera directement liée aux objectifs visés.

Elle portera pour une part importante sur la pertinence et la richesse des recherches et sur les qualités graphiques et narratives du travail.

La capacité de l'étudiant à personnaliser ses créations et son aptitude à gérer un projet (respect des consignes, du calendrier, investissement dans la formation) seront également pris en considération.

Au terme de l'année, la cote finale attribuée au cours d'atelier équivaut à 50% du total et sera pondérée comme suit :

25 % des points seront attribués aux exercices réalisés durant le premier quadrimestre.

25 % des points seront attribués aux exercices réalisés durant le deuxième quadrimestre.

Le jury interne attribue les 50% complémentaires.

Tout étudiant dont la fréquentation aura été irrégulière pourra se voir refuser l'inscription à la session d'examens et des évaluations artistiques (voir le règlement particulier des études, p.7).

Les travaux non supervisés en classe ne seront pas évalués et ne pourront être présentés au jury de fin d'année.

Un travail non rentré dans les délais sera sanctionné (premier retard : -50%, après : 0).

Il revient à l'étudiant de faire parvenir un travail au professeur en cas d'absence le jour de la remise. En cas de maladie justifiée, l'étudiant remettra le travail au premier cours suivant l'absence.

L'étudiant présentera au professeur le document justificatif relatif à toute absence avant de le remettre à l'accueil.

Tout plagiat ou recopiage, même partiel, d'images existantes sera sanctionné.

Mode d'évaluation

Ce cours fondamental est soumis à une évaluation artistique (voir détail sur <https://www.saint-luc.be/fr/orientationgrid/6/bloc1>)

Pour chaque travail, évaluation formative et sommative en relation avec les objectifs et critères donnés.

Évaluation individuelle en janvier et en juin.

Évaluation par jury interne en juin

L'interprétation qualitative de l'échelle numérique est la suivante :

- en dessous de 7 : insuffisance grave
- de 7 à 8 : résultat insuffisant
- à 9 : résultat faible, sous le seuil de réussite

- de 10 à 11 : résultat suffisant
- de 12 à 13: résultat satisfaisant
- de 14 à 15 : bon résultat
- de 16 à 17 : très bon résultat.
- de 18 et au-dessus : excellent résultat