

Moyens d'expression CV101

Intervenants

Responsable de l'UE
Joëlle Hastir

Secrétaire de jury
LIAKHOV Martine

Description

Ue obligatoire • Annuelle
11 crédits • 220 pds • 240 h
Français

Liste des cours

Dessin dessin et moyens d'expression

7 c • 180 h • 140 pds • Hastir Joëlle **Communication visuelle et graphique typographie et arts du livre**

4 c • 60 h • 80 pds • Pondant Benoît

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme du cours de **DESSIN**, l'étudiant est capable de :

- Traduire la réalité en reproduisant les éléments essentiels pour une bonne compréhension du sujet en appliquant les notions techniques et théoriques du dessin
- Gérer les différentes étapes de la réalisation de son dessin
- Donner à ses réalisations de l'attrait et du caractère par un traitement graphique

Au terme du cours de **TYPOGRAPHIE**, l'étudiant est capable de :

- Démontrer son acquisition des concepts fondamentaux de la typographie.
- Utiliser ses connaissances typographiques dans sa pratique quotidienne.
- Utiliser les particularités des systèmes typographiques et des principes de composition qui leur sont attachés, les règles typographiques et le vocabulaire spécifique pour concevoir un projet d'édition.
- Mobiliser tant ses connaissances que ses compétences techniques en les adaptant aux demandes particulières de chacune des publications demandées (numériques ou pré-
presse).

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

Cette unité d'enseignement étant annuelle, une évaluation partielle est effectuée pour chaque cours lors du 1er quadrimestre.

La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:

- la note du Q1 compte pour 40%
- la note du Q2 compte pour 60%

La note finale de l'UE correspond à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour chaque activités pour autant que les résultats obtenus soient supérieurs à 7/20 pour chacun des cours.

Lorsqu'une note de cours est inférieure ou égale à 7/20, un diminuteur s'applique au résultat de la moyenne obtenue. La valeur du diminuteur équivaut à l'écart obtenu entre la note d'échec et le seuil de réussite (10/20).

À titre d'exemple: si un étudiant obtient une cote de 7/20 à une activité d'enseignement d'une UE et si la moyenne obtenue pour cette UE est de 13/20, l'étudiant se voit retirer 3 points à la note finale et obtient seulement 10/20. Si sa cote est de 6/20 pour l'activité d'enseignement et que sa moyenne est de 13/20, il obtient seulement 9/20 pour cette UE.

Si, au sein d'une même UE, plusieurs résultats sont inférieurs ou égaux à 7/20, la réduction n'est appliquée qu'une seule fois mais sur base de la note la plus basse (voir règlement des études).

Cette unité étant annuelle, le diminuteur n'est pas activé au premier quadrimestre, il s'applique uniquement sur le résultat final. **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 - Analyser une demande :

- Identifier les spécificités, les finalités et les contraintes de la demande
- S'approprier et contextualiser la demande
- Faire émerger et formuler un projet personnel

C2 - Rechercher des pistes de solutions visuelles et graphiques

- Mener une recherche exploratoire (dont recherche de références)
- Expérimenter des pistes créatives et techniques (outils, matériaux, techniques, etc)
- Réguler un processus créatif

C3 - Développer des solutions graphiques

- Gérer et/ou détourner les règles, les principes, les codes conventionnels
- Décliner ses choix graphiques
- Engager un choix graphique
- Développer et rédiger une charte graphique

C4 - Réaliser techniquement un projet, une maquette

- Appliquer une charte graphique
- Mettre en œuvre les outils de création et de conception visuelle et graphique (de reproduction, de dessin, de mise en couleur, de finition et numériques)
- Concrétiser le projet (maquette, prototype...)

C5 - Communiquer, argumenter et présenter son travail

- Organiser, synthétiser et structurer sa pensée
- Nourrir, illustrer son discours et argumenter ses choix
- Utiliser les outils de communication
- S'exprimer et se faire comprendre oralement et par écrit

C7 - Mettre en place une démarche artistique personnelle

- Construire un univers artistique
- Evaluer ses forces et faiblesses et interroger sa pratique artistique

Description des cours

Dessin dessin et moyens d'expression

Hastir Joëlle

Objectifs

L'étudiant est capable d'observation, de compréhension et d'analyse afin de restituer graphiquement chaque sujet d'après nature et/ou document.

Contenu

- Règles de proportion, de perspective, de mise en page.
- apprentissage des techniques d'observation.
- Utilisation des outils de dessin.
- Traduction graphique de matières, de plans, du volume par le trait et le modelé et d'éléments constitutifs de sujets vivants ou inertes.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Pédagogie inductive par une démarche d'essais-erreurs.
- Analyse par des mises en commun.

- Méthodes expositives et interrogatives.

Bibliographie

- Les clefs du dessin (B. Bodson)
- Dessiner avec le cerveau droit (B. Edwards)
- Le dessin sans peine (B. Hogarth)
- L'étude du corps humain (G. Bamme; éd. Dessain et Tolra)
- High-Focus Drawing (J. Mc Mullan; éd. Overlook)
- Croquis au marqueurs- de l'idée au rough (Eyrolles)
- Créative Marker Techniques (Yoshiham Shimizu; éd. Graphic Shu)
- Quick expression of architectural scenery (éditeur chinois)
- +...en constante évolution...

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue formative (essais- erreurs, analyse) et sommative par suivi régulier des travaux.

L'évaluation sommative du premier quadrimestre correspondra à 40% des points du total de l'année. L'évaluation du deuxième quadrimestre représentera donc les 60% restants.

Seuls les croquis réalisés en classe sont cotés, ce qui implique une présence maximale au cours. La cotation comprend:

- la somme des évaluations organisées après chaque matière vue (tests) 80%
- la prise en compte de croquis exécutés à domicile, de semaine en semaine 10%
- la régularité de l'étudiant et son attitude au travail 10%

100% des points de l'année sont attribués par le professeur chargé du cours. Une seule cote (dessin et moyen d'expression) regroupe les points du cours de croquis et celui du cours de croquis rapide.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur [Myltranet](#) > mes études > mes cours

Description des cours

Communication visuelle et graphique typographie et arts du livre

Pondant Benoît

Objectifs

En se concentrant sur l'analyse, l'exploration et l'étude de la lettre et des signes, des écritures et de leurs finalités, les étudiants pourront proposer des réponses typographiques adéquates face aux demandes de la communication visuelle.

Contenu

Le contenu général du cours de typographie et d'arts du livre portera évidemment sur la lettre et les signes typographiques, sur les règles qui les régissent, sur la gestion du texte en vue de sa publication. En abordant l'étude de son histoire, de son anatomie et de sa structure, de ses spécificités,... la lettre et son caractère seront décortiqués. Les principes fondamentaux de composition et de hiérarchisation de l'information dans le respect des règles en vigueur découleront de la première approche. Un second axe abordera de manière pratique les techniques simples de reliure et d'ennoblissement, il permettra de développer diverses éditions imprimées.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

La partie théorique du cours s'abordera sur la présentation illustrée des notes. Des exercices pratiques (recherches et présentation de celles-ci) et de manipulation (reliure et ennoblissement) permettront la réalisation d'un travail de synthèse dans lequel la créativité graphique et artistique sera mise à l'honneur.

Durant le second quadrimestre, le cours sera en collaboration étroite avec celui d'infographie. Il se servira des compétences développées dans celui-ci.

Lire la charte d'évaluation. Consulter et télécharger les notes provisoires.

Bibliographie

Quelques références parmi d'autres:

- **"La Naissance des écritures"** - Ouvrage collectif - Ed. Seuil - Paris 1994.
- **"Manuel de typographie française élémentaire"** - Y. Perrousseau - Ed. Perrousseau - Paris 1995.
- **"Aide au choix de la typographie"** - G. Blanchard - Ed. Perrousseau - Paris 1998.
- **"Dictionnaire du graphisme"** - A. et I. Livingstone - Ed. Thames & Hudson Paris 1998.
- **"Homage to a typeface: Helvetica"** - L. Müller - Ed. L. Müller - Baden (CH) 2002.

- **"Lexique des règles typographiques"** - Ouvrage collectif - Ed. Imprimerie nationale - Paris 2002.
 - **"Le Manuel complet de typographie"** - J. Felici - Ed. Peachpit Press - Paris 2003.
 - **"L'homme et ses signes"** - A. Frutiger - Ed. Perrousseau - Paris 2004.
 - **"Manuel de typographie"** - D. Johnson, M-J Canuel, K. Tremblay - Ed. Modulo - Montréal 2005.
 - **"Alphabets, a miscellany for letters"** - D. Sacks - Ed. Black dog - Londres 2010.
 - **"Histoire de l'écriture (de l'idéogramme au multimédia)"** - A-M. Christin - Ed. Flammarion - Paris 2011.
 - **"Histoire de l'écriture"** - L-J. Calvet - Ed. Plon - Paris 2011.
 - **"Les fondamentaux du design graphique"** - R. Poulin - Ed. Dunod- Paris 2011.
 - **"Pratique de la typographie"** - M. Harkins - Ed. Pyramyd - Paris 2012.
 - **"Manuel d'anatomie typographique"** - S. Coles - Ed. Pyramyd - Paris 2012.
 - **"Free front index"** - H. Lijklema - Ed. The Pepin Press - Amsterdam 2013.
 - **"Typo"** - Ouvrage Collectif - Ed. La maison de l'image - Bruxelles 2013.
 - **"Fifty typefaces that changed the world"** - J.L. Waters - Ed. Design Museum - New-York 2013.
 - **"Low tech print"** - C. Williamson - Ed. Laurence King - Londres 2013.
 - **"500 handmade books (2)"** - J. Chen - Ed. Lark - New-York 2013.
 - **"L'atelier de reliure créative"** - S. Dolin & A. Lapidow - Ed. Eyrolles - Paris 2013.
 - **"Espaces du paragraphe"** - C. Highsmith - Ed. Ypsilon - Paris 2014.
 - **"Les Fondamentaux de la typographie"** - G. Ambrose et P. Harris - Ed. Pyramyd - Paris.
 - **"Revival Type"** P. Shaw - Thames & Hudson - London 2017.
 - **"Type Deck, 54 iconic typeface"** S. Heller & R. Landers - Thames & Hudson - London 2017.
- Deux, trois émissions pour commencer:
- **"C'est pas sorcier; Lucy, Neanderthal et Cromagnon"** - France3 - (?)
<https://www.youtube.com/watch?v=Tac73B-IN0c&t=69>
 - **Logorama**, Collectif H5 (2009) - (*vu lors du cours*):
<https://www.youtube.com/watch?v=cgrHFEVJY4w>

• **Histoire de l'écriture**, Louis-Jean Calvet - (1997) - (*partiellement vu lors du cours*): https://www.canal-u.tv/video/cerimes/l_écriture_mémoire_de_l_homme.11416

• **Safari Typo**, Thomas Sipps pour créative Tv Arte - (2016). (*Vus lors du cours: Paris, Berlin, Barcelone, Londres et Amsterdam*) : <http://creative.arte.tv/fr/safari typo>

• **L'odyssée de l'espèce**, Yves Coppens (2003), <https://www.youtube.com/watch?v=SL2sP8tHgKU>

• **"C'est pas sorcier; L'écriture de A à Z"** France3 - (?) - <http://www.les-docus.com/cest-pas-sorcier-lecriture-de-a-a-z/>

... à suivre.

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation du cours de Typographie & d'Art du livre sera envisagée selon trois axes: les connaissances, la compétence technique, la créativité.

1. Un examen sur la partie théorique du cours sera organisée en janvier (histoire de l'écriture, anatomie de la lettre, familles typographiques, vocabulaire spécifique à l'art de la typographie et de l'édition, règles ortho-typographiques). Les étudiants n'ayant pas obtenu une note de 10/20 en janvier représenteront cette épreuve lors de la session de mai. L'examen est éliminatoire.

2. Le second axe portera sur l'analyse de la précision et de la compréhension technique à travers la réalisation de différents travaux à réaliser.

3. La compétence créative en matière d'édition sera évaluée quant à elle en mai lors de la réalisation du travail de synthèse qui consistera en la réalisation d'un livre portant sur la présentation de la partie théorique du cours.

NB: La réussite du test de connaissances de janvier (ou de mai) conditionnera la réussite totale du cours. En cas d'échec lors de ce(s) test(s), le cours ne pourra être validé.

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