

Responsable UE
Frédéric Hainaut

Présidente de jury
Fabienne Pironet

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

Contact
service.etudiants@saint-
luc.be
+32 4 341 81 33

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
10 crédits • 200 points • 180 heures
Prérequis : 1B101 Moyen d'expression

Activité.s d'apprentissage

B2800 - Dessin dessin et moyens d'expression

10 crédits • 200 points • 180 heures • Warnauts Eric, Hainaut Frédéric

Acquis d'apprentissage

Au terme de cette UE, sur base d'un ensemble d'exercices, l'étudiant est capable de :

- Adapter les différentes techniques de dessin (d'expression et d'observation) en lien avec le processus créatif
- 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
- Produire une quantité de dessins en lien avec le projet de Bande dessinée
- 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 annuelle, une évaluation partielle est effectuée 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%

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

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:
C2 C3 C4 C7 C8 de notre référentiel interne.

Objectifs

- Développer le sens de l'observation, en continuité avec le cours de dessin de première année.
- Maîtriser le geste avec plus de sûreté et de rapidité.
- Apprendre à dessiner d'une manière personnelle.
- Expérimenter diverses techniques, aussi bien noir et blanc que couleur.
- Acquérir le sens de la composition et du cadrage.
- Appliquer ces différents acquis à la réalisation d'images narratives.

Contenu

- Exposés théoriques.
- Exercices pratiques.

- Affichages des projets

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Expositive pour la théorie et l'énoncé des exercices.
 - Active pour l'application.
- Le professeur exécutera en classe diverses démonstrations des exercices et des techniques proposées.

Bibliographie

- Grand livre de la perspective, Bordas
- Human figure in motion, Muybridge ed.Dover
- Animals in motion, Muybridge ed.Dover
- Anatomie, éd.Taschen
- Livres d'illustrateurs, graveurs, peintres, auteurs de Bd, architectes...

Mode d'évaluation pratiqué

- Evaluation continue des travaux d'étudiants à chaque leçon (conseils individualisés).
 - Les cours sont répartis sur deux quadrimestres. A l'issue du premier quadrimestre, une évaluation est établie portant sur les exercices réalisés en classe ainsi que les devoirs et recherches de moyens d'expression.
- Une évaluation sera remise sous forme de fiche reprenant les cotations des divers exercices (/20).
- Cette évaluation est certificative du niveau atteint par l'étudiant par rapport aux socles de compétences exigés.
- A l'issue du second quadrimestre, une évaluation globale (/20) sera menée elle aussi sur le même mode.

Les travaux non remis au professeur à la date précisée en vue de l'évaluation seront considérés comme non réalisés.

Une évaluation sporadique n'est pas envisageable pour des raisons pratiques liées à l'organisation du cours.

Ce cours étant classé dans la catégorie des cours artistiques, la présentation des épreuves

en seconde session n'est pas admise.

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

Objectifs

Accompagner les étudiants à appréhender les règles classiques du dessin et du dessin d'observation.

Inviter les étudiants à réfléchir sur leurs propres perceptions du monde qui les entoure, de comment l'interpréter, de comment et quoi faire avec des outils graphiques. Cette traduction, comme le dit Matisse, « je la voudrais directe et la plus pure de mon émotion ».

Stimuler les étudiants à explorer, à chercher une écriture, un langage singulier. Inciter les étudiants à être dans une position d'éveil à la singularité, à l'échange, aux questions.

Créer des interactivités avec les cours généraux, artistiques et les cours d'ateliers, avec des activités internes et externes à l'école. Favoriser les collaborations, les rencontres.

Contenu

Pratiquer le dessin d'observation.

Développer son sens de l'observation. Apprendre à synthétiser et hiérarchiser des informations visuelles en 3D. Schématiser, simplifier l'ensemble afin de les traduire de manière graphique en 2D. Repérer les lignes de force. Apprendre à restituer le détail comme le global. Apprendre à regarder et à dessiner, les espaces, des architectures urbaines, des étendues rurales, à interpréter graphiquement des matières, des solides, des liquides.

Analyser et comprendre des informations visuelles.

Développer des capacités de symbolisation et d'abstraction, Partager des méthodes de travail, partager les expériences. Déterminer le sujet principal de son observation, partager un point de vue, préciser une intention afin de réaliser un dessin narratif. S'exercer à la simplification, l'emphase, la déformation.

Oser l'expression, le trait, le geste. Comment créer un langage personnel ? Aborder des techniques graphiques diverses et travailler sur des formats variés le dessin d'observation, le dessin de mémoire, le dessin d'après photos, ..

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'année sera ponctuée d'exercices prenant en compte le traitement du dessin, l'observation de l'environnement qui nous entoure et la compréhension de l'objet afin d'appréhender les trois axes d'apprentissage. Les exercices seront accompagnés de consignes et de contraintes afin d'apaiser et d'éloigner une impression de danger.

Encourager la production des étudiants à travers le partage de connaissances et d'astuces graphiques pour représenter l'environnement. Regarder ce que les autres font, comment ils le font, feuilleter des monographies d'artistes passés et présents, classiques, modernes et contemporains. Valoriser les essais et les erreurs, encourager la persévérance. Oser des choix, dessiner, c'est décider !

Il y a tant à expérimenter ! Les formats et les grains de papier, les multiples techniques graphiques à essayer ; travailler l'unique et le sériel, les points de vue multiples d'un même objet ; les vitesses d'exécution ; aborder la représentation humaine, animal, végétal, les paysages, les architectures ; tenter de représenter le mobile et l'immobile ; les textures et les lumières ; les lignes et les contours, les détails et l'ensemble ...

Bibliographie

- « Vitamine D, nouvelles perspectives en dessin » aux éditions Phaidon
- « Les leçons particulières d'Osamu Tezuka » aux éditions Picquier
- « Bandes Dessinées carnets de croquis » de Steven Heller aux éditions de la Martinière
- « Drawing. The Bottom Line » de Philippe Van Cauteren et Martin Germann, Mercatorfonds
- « Les clés du dessin » de Bert Bodson, Ulisséditions
- « A Yorkshire sketchbook » de David Hockney, Royal Academy of Arts
- « Conversations avec David Hockney » de Martin Gayford, aux éditions Seuil
- « Anne Herbauts, La tête dans la haie » dialogue avec Frédérique Dolphijn aux éditions Esperluète
- « Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant » de Alberto Giacometti , aux éditions L'échoppe
- « Carnet de croquis de Katsushika Hokusai » aux éditions de la Martinière
- « Passagère du silence » de Fabienne Verdier, aux éditions France Loisirs
- « Stéphane Mandelbaum » éditions Dilecta et Centre Pompidou

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue et entretien en fin de quadrimestre. Les mises en commun et les échanges participent aux perfectionnements des apprentissages.

Prise en compte de la régularité des présences aux cours et attitude face au travail

Auto-évaluation, développements des capacités d'évaluation critique en tenant compte des objectifs et des consignes.

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