

Responsable UE
Bernard Querton

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Dominique Mangon

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

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC

UE donnée en Français • Optionnelle • Second quadrimestre
4 crédits • 80 points • 60 heures

Activité.s d'apprentissage

OP123 - Dessin, de presse - niveau 2

4 crédits • 80 points • 60 heures • Querton Bernard

OP124 - Photographie, atelier - prise de vue studio- niveau 2

4 crédits • 80 points • 60 heures • Noel Nathalie

OP125 - Photographie, atelier - prise de vues extérieures -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Grignet Brigitte

OP126 - Photographie, atelier - en anglais -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Grignet Brigitte

OP127 - Techniques et technologies, packaging -niveau 1

4 crédits • 80 points • 60 heures • Vandeven Sylvain

OP128 - Sérigraphie, atelier -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Dallemagne Maud

OP129 - Techniques et technologies, informatique -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Leduc Stephan

OP204 - Techniques et technologies, couleur - niveau 2

4 crédits • 80 points • 60 heures • Lepot Christophe

OP205 - Ecriture, création textuelle - niveau 2

4 crédits • 80 points • 60 heures • Lam Lylan

OP206 - Dessin, dessin et moyens d'expression -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Maes Alain

OP207 - Dessin, dessin et moyens d'expression en anglais -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • De Radigues De Chenneviere Maxime

OP208 - Photographie, atelier - prise de vue studio -niveau 1

4 crédits • 80 points • 60 heures • Noel Nathalie

OP209 - Photographie, atelier en anglais -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Grignet Brigitte

OP213 - Sérigraphie, atelier -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Dallemagne Maud

OP214 - Techniques et technologies, informatique -tous niveaux

4 crédits • 80 points • 60 heures • Leduc Stephan

OP215 - Vidéographie, atelier -niveau 1

4 crédits • 80 points • 60 heures • Meotti Lola

OP216 - Communication visuelle et graphique, atelier -niveau 1

4 crédits • 80 points • 60 heures • Sion Marie

OP217 - Communication visuelle et graphique, edition (prérequis = atelier cvg) -

niveau 2

4 crédits • 80 points • 60 heures • Renzoni Daniel

OP218 - Sciences humaines et sociales, anthropologie - niveau 1

4 crédits • 80 points • 60 heures • Delvaux Julien

ATTEN - Le cours attribué est indiqué sur l'annexe cc2

4 crédits • 1 points • 1 heures •

Acquis d'apprentissage

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

- Développer des savoirs et des savoir-faire complémentaires à sa formation
- Expérimenter de nouvelles pratiques artistiques afin de nourrir sa formation

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant composée d'une seule activité, la note finale correspond au résultat obtenu pour le cours.

Objectifs

L'atelier du niveau 1 vous a plus ? Vous en redemandez encore ?
Alors ce cours est fait pour vous !

Ce cours s'adresse privilégièrement aux étudiants ayant déjà suivi le cours de niveau 1.
En effet, il s'agit ici d'approfondir la pratique spécifique du dessin de presse en affirmant davantage votre point de vue sur l'actualité... et , bien sûr, à le questionner !

Ce cours reste évidemment toujours ouvert ... aussi bien à l'humour bête et méchant qu'à la satire sociale la plus pointue.

Contenu

AU sein de cet atelier, nous pratiquerons :

- des exercices multiples et variés
- des mises en situation les plus proches possibles du réel métier de dessinateur de presse
- des collaborations avec la presse

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Mises en situations "diverses et variées" ;)
avec mise en commun ...

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation se base avant tout sur la volonté de l'étudiant de progresser. C'est pourquoi je valorise avant tout la présence (et donc le travail !!!) en classe.

La présence (active !! ;) au cours est donc valorisée comme suit :

Présence au cours > 90% = 13/20

Présence au cours > 85% = 12/20

Présence au cours > 80% = 11/20

Présence au cours > 75% = 10/20

Présence au cours > 70% = 09/20

Présence au cours > 65% = 08/20

etc...

A cela PEUT s'ajouter quelques points "BONUS" donnés aux étudiants qui produisent un travail respectant les critères établis ensemble au début de la formation.

A/ aspect mécanique

- texte lisible?
- thèmes reconnu ?
- personnes / objet / lieu reconnus?

B/ aspect efficacité

- comprend-on le message ? (de quoi ça cause?)
- comprend-on le message **rapidement** ? (effet le plus immédiat possible)
- cela crée-t-il une réaction ? (génère une émotion : faire rire et/ou réfléchir et/ou ...)

C/ aspect artistique

- propose un visuel original ?
- assume un point de vue original ? (angle original?)

D/ aspect éthique

- le message est-il pertinent ? (le dessin nous apprend-il qqch?)
- les valeurs véhiculées sont-elles maîtrisées ?
- >a-t-on conscience de qu'on dit?
- >le sens est assumé? ...même si humour bête et gratuit ... même si cela flirte avec les limites de la liberté d'expression?

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

- Photographie, atelier - prise de vue studio- niveau 2

Noel Nathalie

Objectifs

Outre l'aspect technique propre à la photographie, l'atelier a pour vocation de développer un esprit de création, d'inventer et d'imaginer des images originales et personnelles.

Dans ce contexte, je souhaite mettre en place des activités d'apprentissage permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances théoriques et des compétences pratiques en mobilisant des ressources simples et efficaces. Le but est d'utiliser la prise de vue photographique à des fins de promotions de leurs travaux mais aussi pour développer leurs recherches, exercer une pratique réflexive et donner du sens à leurs images.

Il me semble intéressant d'aménager et de favoriser un travail en équipe et des projets individuels, tout en restant ouverte et à l'écoute des besoins de chacun.

De plus, mon désir est de créer une relation pédagogique capable de stimuler une curiosité et une inventivité dans le but d'initier les apprenants à l'observation, à la lumière et aux plaisirs de l'image.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Méthode inductive et socio-constructiviste.

Pédagogie du projet.

Approche de la théorie photographique par la pratique de l'observation et de l'analyse.

L'exercisation, l'expérimentation, la création, la mise en commun et l'évaluation.

Travaux pratiques en atelier.

Variation entre travail individuel et travail en groupe.

Développement et retouche d'image avec Lightroom et Photoshop.

Mise en commun et critique des travaux réalisés.

Mode d'évaluation pratiqué

La participation aux cours est indispensable pour la réussite de l'UE.

Auto-évaluation.

Évaluation formative.

Évaluation critériée.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur Myhtranet > mes études > mes cours

- Photographie, atelier - prise de vues extérieures - tous niveaux

Grignet Brigitte

Objectifs

- Comprendre les bases techniques de la photographie (ouverture, vitesse, ISO...)
- Etre capable d'utiliser les différentes fonctions d'un appareil photo
- Développer une vision personnelle et un point de vue
- Etre capable de raconter une histoire en images
- Introduction à l'editing et la mise en séquence d'images
- Réalisation d'un petit livre d'artiste sur un thème personnel

Contenu

La photographie est partout mais comment peut-on encore raconter une histoire avec des images ?

Ce cours est une introduction au langage photographique et au développement d'une vision personnelle.

Les étudiants examineront tout d'abord les techniques de base qui leur permettront de traduire leur point de vue en images. Grâce à des exercices hebdomadaires, ils expérimenteront ensuite les différentes notions de portraits, lumière, composition, moment, photographie de rue, et finiront par développer un projet personnel qui sera présenté sous forme de livre d'artiste.

Les différents travaux feront l'objet de critiques individuelles et collectives. Le cours accordera également une place importante à la sélection des images, leur rythme et leur mise en séquence, permettant ainsi d'aboutir à une narration personnelle.

Les séances seront enrichies par la découverte d'auteurs photographes susceptibles d'alimenter la pratique photographique des étudiants.

NB: Ce n'est PAS un cours de photographie studio

Matériel nécessaire: appareil photo
(à prendre au 1er cours)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Exposés théoriques avec présentation d'exemples visuels
- Exercices de prises de vue sur le terrain
- Analyse et critique des résultats
- Discussions sur la perception, l'éthique de travail, l'editing et la mise en séquence, la prise de vue, les recherches et les autorisations
- Présentation finale du travail de l'étudiant
- Visite d'exposition

NB : Cette classe n'est pas un cours technique. Le savoir-faire technique est un outil, qui doit

permettre aux étudiants une plus grande liberté d'expression, et la pratique d'une photographie plus intuitive.

L'accent sera mis sur l'engagement et l'implication personnelle des étudiants.

Bibliographie

- Rainer Maria Rilke « Lettres à un jeune poète »
- Susan Sontag « Devant la douleur des autres, » « Sur la Photographie »
- Essais de Charles Harbutt, Mary Ellen Mark, Antoine d'Agata
- Raymond Depardon « Errances »
- Sally Mann « Holding Still »
- John Szarkowski « The photographer's eye »
- Giammaria De Gasperis « Planches Contacts , Le choix des photos »

Mode d'évaluation pratique

Evaluation sur base des différents travaux réalisés au cours de l'atelier, et du projet final, selon les critères de :

- Expression d'un point de vue
- Maîtrise de son appareil
- Originalité de l'approche
- Pertinence
- Investissement personnel et motivation
- Sensibilité
- Cohérence du projet
- Respect des consignes et des délais
- Présence et participation active aux 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

- Photographie, atelier - en anglais - tous niveaux Grignet Brigitte

Objectifs

- Understand the basics of photography (aperture, speed, depth of field,...)
- Be able to use the different functions of a camera
- Be able to tell a story with photographs
- Develop a way of seeing and a personal point of view
- Introduction to editing and sequencing
- Production of an artist book on a personal subject

Contenu

Photography is everywhere but how do you tell a story with pictures ? How can we make a photograph stronger ? How to balance content and form ?

This class is an introduction to the language of photography.

Students will learn the technical basics of photography and how to translate their point of view in still pictures. Through weekly assignments they will experiment with portraits, light, framing, moment, street photography and will develop afterwards a personal project that they will present as an artist book at the end of the class. Students will be encouraged to develop their own way of seeing.

Classes will include discussions on shooting, editing and sequencing, researching, working ethics, authorizations. The different assignments will be reviewed individually and collectively.

We will study the work of different photographers to introduce students to the craft and aesthetics of photography.

Note : This is NOT a studio photography class.

You will need your own camera for this course.
(Please bring it to the first class)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Powerpoint presentations related to a topic (portrait, light..), introduction to the work of various photographers
- Weekly shooting assignments
- Review and critique of assignments
- Discussions about perception, working ethics, editing and sequencing, shooting, research, authorizations
- Final presentation of student's project
- Visit of an exhibition

Note : This is not a technical class. Technique is a tool. Its purpose is to allow students a larger freedom of expression, and the practice of a more intuitive photography.

Emphasis will be placed on students' personal investment

Bibliographie

- Susan Sonntag « On Photography, » « Regarding the pain of others »
- Raymond Depardon « Errances »
- Roland Barthes « Camera Lucida »
- essays by Charles Harbutt, Antoine d'Agata, Walker Evans
- Rainer Maria Rilke « Letters to a young poet »
- Mary Ellen Mark « On the Portrait and the Moment »
- John Szarkowski « The Photographer's Eye »
- Sally Mann « Hold Still »
- Giammaria De Gasperis « Planches Contacts , Le choix des photos »

Mode d'évaluation pratiqué

Continuous evaluation based on weekly assignments and final project, with the following criteria :

- Development of a personal point of view
- Knowledge of camera
- Creativity in student's approach
- Personal investment and motivation
- Relevance
- Sensitivity
- Project coherence
- Respect of instructions and deadlines
- Attendance to class and active involvement in class

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

- Techniques et technologies, packaging -niveau 1 Vandeven Sylvain

Objectifs

Faire découvrir toutes les facettes créatives et techniques du packaging design afin d'utiliser ce bagage créatif dans les sections respectives des étudiants.

Contenu

Travail proche de la réalité, «comme en agence» (discipline, travail d'équipe, critique, ...).

Le packaging «premier médium de communication» (théorie, tendances, ...

Analyse et étude des différents composants d'un packaging (design et formes).

Études technique du packaging (modes d'impressions, découpes, reliefs, 3D, papiers, matières, ...)

Travail sur la mise en page du packaging (règles, légal, visuels, ...)

Travail sur les codes couleurs et leurs symboliques en packaging.

Travail sur la reconnaissance et la déclinaison d'un pack dans une gamme.

Travail sur l'importance de l'impact et de la compréhension rapide du pack en rayon (simulation rayon, test, ...)

Travail sur l'aspect sensitif du pack.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Dans un premier temps, la méthode sera transmissive par le rappel de règles élémentaires. L'analyse de packs et de gammes de packaging et leurs «vies» en rayon de magasins fera partie de l'apprentissage de départ.

Ensuite, la méthode sera axée sur l'application de ces règles sur des exercices. L'essentiel du cours sera aussi consacré à la création de packaging au niveau forme et contenu, du crayonné à la réalisation graphique, ainsi qu'à l'aspect «impression».

Des stages «découverte» d'un jour ou deux pourront être organisés dans une agence spécialisée en packaging design.

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation sera principalement formative par la critique individuelle et en groupe des différents travaux.

La présence sera pris en compte pour une petite partie des points de l'année, en effet les exercices découleront de la théorie données en classe, un élève absent se pénalise.

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

L'objectif du cours de sérigraphie est la découverte du processus d'impression en tant que moyen d'expression artistique.

Après démonstrations et réalisations d'exercices déterminés, l'élève doit être capable de gérer son espace, son temps, son matériel mais également la préparation, l'enduction, l'insolation de l'écran ainsi que l'impression et le dégravage de manière autonome.

Contenu

Après une introduction sur la technique et l'histoire de la sérigraphie, illustrée par le travail d'artistes, graphistes, illustrateurs, les cours du premier semestre permettront aux étudiants de découvrir par le biais d'exercices simples les étapes d'une impression en sérigraphie.

Différentes méthodes seront expérimentées pour transférer une image sur l'écran de sérigraphie : dessin sur transparent, papiers découpés, films préparés à l'aide de l'ordinateur.

Ensuite, nous commencerons à explorer l'impression en tant que telle : choix des couleurs, des supports, transparence des encres, dégradés, etc. Ces exercices permettront aux étudiants de se familiariser avec la technique et la rigueur nécessaires pour obtenir des tirages réussis. Le reste de l'année sera mise à profit pour développer un ou plusieurs projets personnels, si possible en lien avec la pratique en atelier de l'étudiant. Les projets seront présentés régulièrement afin d'affiner le travail de l'étudiant et nous chercherons ensemble les solutions techniques aux défis posés par ceux-ci.

Dès que l'occasion se présentera, je ferai intervenir des artistes qui emploient la sérigraphie pour qu'ils présentent leur travail aux étudiants.

Une participation financière de 15€ sera demandée aux étudiants, cette participation permettra à l'école d'acheter des encres, rubans adhésifs et autres consommables.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Démonstrations, présentations visuelles, discussions de groupe, suivi individuel.

Un manuel technique vous sera distribué comme support de cours, celui-ci n'est pas à connaître par coeur, c'est juste une aide précieuse pour comprendre le procédé d'impression sérigraphique.

Bibliographie

- Marcroy Smith & Andy Cooke, People of print, Thames & Hudson, 2015
- Caspar Williamson, Low-tech Print: contemporary hand-made printing, Laurence King Publishing, 2013
- Mike Perry, Pulled: a catalog of screen printing, Princeton Architectural Press, 2011
- Mike Perry, Hand Job: A Catalog of Type, Princeton Architectural Press, 2007
- Matteo Cossu & Claire Dalquié, La sérigraphie. Outils, techniques et portraits d'artistes,

- Pyramyd, 2012
- Victor Cheung, Palette 04: Neon - New Fluorescent Graphics, Viction:ary, 2012

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue
voir document joint

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

Objectifs

Les objectifs généraux du cours sont :

- Initier les étudiants à l'apprentissage et la pratique des logiciels 3D ;
 - Favoriser l'autonomie et la polyvalence dans l'utilisation des outils informatiques ;
 - Promouvoir une utilisation créative de l'outil informatique ;
 - Initier une réflexion critique sur l'utilisation de l'informatique dans la pratique du projet.
- Au terme du cours, les étudiants devront être capables de choisir les outils/techniques les mieux adaptées à un travail de modélisation donné et de modéliser une scène 3D de géométrie relativement complexe.

Contenu

Le cours s'organise en 2 modules d'environ 7 semaines :

- Le premier module permet d'aborder les différentes techniques de base de modélisation 3D,
- Le second module permet à l'étudiant d'explorer d'autres applications liées à la 3D en fonction de son projet (rendu, découverte d'un autre logiciel, impression, etc.).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours est composé de plusieurs modules autonomes d'une ou deux séances. Chaque module est consacré à un thème particulier ou à la découverte d'un logiciel. Les modules se déroulent en 2 phases :

1. Présentation du thème ou du logiciel par le professeur. La présentation est illustrée par au moins un exercice réalisé en classe par les étudiants.
2. Application des notions vues dans le cadre d'un exercice réalisé de manière autonome avec l'aide ponctuelle du professeur

Mode d'évaluation pratique

Evaluation fin du quadrimestre:

Examen sur ordinateur	70%
Evolution de l'étudiant durant le quadrimestre	30%
TOTAL	100%

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

S'amorce ici véritablement le mouvement contraire de l'abstraction pratiquée au premier quadrimestre : L'œil aiguisé que l'étudiant a acquis devient un outil qui lui permet de mener une réflexion sur l'utilisation de la couleur dans son travail personnel.

- Établir des relations entre les couleurs d'une image et d'autres aspects de celle-ci.
- Justifier un choix coloré.

Son œil aiguisé devient un aussi outil qui lui permet de se confronter tant à la réalité technique de la couleur qu'à l'avalanche de théories et de modélisations : Se familiariser avec les possibilités et les contraintes techniques d'un médium spécifique, se débarrasser des dogmes et des règles, bousculer ses habitudes techniques, évaluer la part de culturellement inscrit dans les théories de la couleur des mouvements artistiques historiques, se familiariser à cette culture actuelle mi-commerciale mi-scientifique de la couleur...

Aujourd'hui, les modèles mentaux de l'étudiant se nourrissent essentiellement de celles, numériques, qu'Adobe et quelques autres utilisent dans leurs logiciels. Auréolées de rigueur mathématique, elles tendent à imposer leurs logiques. Reconnaître et décrypter ces logiques, en connaître les présupposés, est devenu pour lui une nécessité, tant pour se préserver de leur influence aveuglante que pour en faire son terrain de jeu.

De nombreuses codifications proposent des arrangements géométriques, souvent spatiaux, des couleurs : Les étudier c'est aussi se familiariser avec une autre manière de penser la couleur. L'étudiant transforme ainsi son "catalogue mental" en un véritable espace mental des couleurs qui lui permet, de penser en relation les différentes caractéristiques de la couleur.

- Connaître les principaux systèmes ordonnés de couleurs. Distinguer le type de principe sur lequel repose une codification, savoir en évaluer l'intérêt pour tel ou tel usage.
- Avoir transformé son catalogue mental en un véritable espace mental des couleurs permettant de penser en relation les différentes caractéristiques de la couleur.
- S'être débarrassé des conceptions plus ou moins simplistes sur la reproduction des couleurs. Les avoir remplacées par une compréhension générale de l'interconnexion des phénomènes physiques et perceptifs en jeu dans différentes techniques de reproduction.
- Comprendre les informations présentes sur un pot de peinture. Distinguer l'appellation générique de la composition réelle, une peinture mono-pigmentaire d'une peinture multi-pigmentaire.
- Modéliser mentalement le résultat d'un mélange de peintures.
- Connaître les principes de base de la reproduction des couleurs sur un écran, une imprimante, une presse offset.
- Comprendre les avantages et les inconvénients des principales codifications informatiques, des principaux types de réglages.
- Être conscient des limites des techniques de reproduction, raccrocher celles-ci à la notion de gamut.

Contenu

- Relation de la couleur à d'autres aspects de l'image.

- Nuanciers, collections et systèmes ordonnés de couleurs. Aspects commerciaux, techniques et scientifiques de la couleur.
- Exploration critique des notions communes de "synthèse additive", "synthèse soustractive", de "couleurs primaires", "secondaires", "complémentaires", ...
- Aspects techniques de la reproduction des couleurs (axe analogique "peinture")
- Aspects techniques de la reproduction des couleurs (axe numérique "écran/impression")

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'étudiant est ici dans une dynamique d'expérimentation et de recherche, tour à tour individuelle et collective. Il alterne entre attitude empirique et méthodique. Il procède par essais et erreurs. Il s'appuie sur la curiosité, la logique, la réflexion et la précision. Certains aspects font l'objet d'exposés théoriques.

- Descriptions et analyses collectives de la relation des couleurs d'une image à un ou plusieurs autres aspects de celle-ci. Le champ que recouvre le mot "aspect" est laissé le plus large possible. Les travaux d'atelier sont les bienvenus.
- Travail de "Recolorisation" numérique de travaux personnels préexistants. Description et présentation des objectifs et des solutions. Analyse collective.
- Év. Travail personnel de forme libre ou recherche sur une question théorique ou technique.
- Étude de différentes techniques de (re)production, de différentes codifications -notamment mais pas uniquement informatiques-, et de différentes technique de correction (réglage), par l'observation, la description, l'expérimentation et la réflexion collective.
- Débat autour de textes théoriques historiques.
- Débat autour de certaines *Remarques sur les couleurs* de Ludwig Wittgenstein

Bibliographie

- Ludwig Wittgenstein, *Remarques sur les couleurs*, éd. Trans-Europ-Repress, 1997.
- Rolf G. Kuehni, *Color, An introduction to practice and principles*, Wiley-Interscience, 1997.
- Robert Sève, *Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs*, éd. Chalagam, 2009.
- <http://www.handprint.com/LS/CVS/color.html>
- <http://www.handprint.com/HP/WCL/water.html>
- <http://www.guide-gestion-des-couleurs.com/sommaire-gestion-couleurs.html>

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue.

La plupart des exercices réalisés au cours sont évalués, d'autres font l'objet d'une "remise" ou d'une présentation. Les solutions proposées permettent de vérifier si les objectifs sont atteints.

Sont aussi évalués : le degré d'investissement de l'étudiant, sa curiosité, sa concentration. La cohérence des connexions qu'il établit dans ses analyses, la personnalité de ses choix, son aisance à décrire et expliquer.

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

Ce cours à choix a pour objectif de perfectionner la pratique de l'écriture créative et d'amener les étudiants à réaliser un livre associant textes et images. Au terme du cours, les étudiants seront capables de concevoir un « livre d'artiste » en gérant chaque étape de sa création.

Contenu

Le cours portera sur la réalisation d'un « livre d'artiste ». Les étudiants auront à formuler un projet de livre en fonction de leurs affinités : écriture de soi, poésie visuelle, fiction, etc. Nous consacrerons les premières séances à préciser les aspects de ce projet, à le scénariser, à planifier les étapes de sa réalisation, à anticiper les difficultés qui pourront se poser en cours de route. Une fois le projet envisagé dans ses grandes lignes, les étudiants passeront à la réalisation active : semaine après semaine, ils seront amenés à produire les éléments textuels et visuels de leur projet, à mettre ces éléments en relation, à les penser dans l'espace du livre en cours d'élaboration, le tout dans un contexte d'émulation de groupe. L'objectif à atteindre à la fin du cours sera la présentation d'un objet livre singulier et cohérent.

Les étudiants sont invités à prendre connaissance du descriptif et du calendrier des activités (voir : documents à télécharger).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours s'organise autour d'une double méthodologie, tantôt alternée, tantôt conjointe : l'une apporte les outils théoriques et réflexifs nécessaires à la compréhension des différents genres, styles littéraires et projets livresques envisagés dans le cours ; l'autre appelle une pratique et une expérimentation personnelles de l'écriture et de la mise en livre. Ces deux méthodes permettront de lier réflexion théorique, exercice de la lecture critique, pratique de l'écriture personnelle et démarche éditoriale.

Bibliographie

Sans objet.

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue.

- **Présence active au cours** (c'est-à-dire présence aux quatre heures de cours prévues chaque semaine à l'horaire ; ponctualité ; investissement dans les tâches prévues au calendrier ; discussions et échanges avec le professeur) : 20 % de la note finale.
- **Travaux de l'année** (« premier contrat » ; « deuxième contrat » ; créations textuelles définitives) : 40 % de la note finale.
- **Présentation orale du projet finalisé** (session mai-juin) : 40 % de la note finale.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur

- Dessin, dessin et moyens d'expression -tous niveaux Maes Alain

Objectifs

Permettre à l'étudiants de s'inventer dans son projet personnel.

Mener chaque étudiant à se forger un avis pertinent sur son travail, favoriser l'auto-évaluation.

Donner du sens au croquis et au dessin, contextualiser leurs pratiques.

Envisager la pratique du dessin poétique.

Contenu

Le dessin est le plus vaste domaine des arts, simplement parce que tous les artistes y ont recours (architectes, peintres, sculpteurs, graphistes, illustrateurs, littérateurs, musiciens, danseurs...), tous s'expriment par ce médium à un moment donné de la fabrication de leurs œuvres. Le dessinateur, lui, en fait son plat principal.

Ce cours est axé sur l'intuition et le geste, sur la pensée en mouvement. Ce cours est avant toute chose un espace de liberté, le lieu de l'expression par le dessin. L'écriture est aussi du dessin, calligraphique ou non... Le dessin est rigoureusement libre, c'est votre personnalité qui lui donnera ses contours et son contenu.

Surtout le dessin est une autre manière de faire des images. Il est une entreprise sans consignes préalable. Cette façon de faire, ce mode opératoire différent, rejaillira toujours sur vos domaines respectifs et enrichira incontestablement votre approche des ateliers de votre option.

Visite d'exposition de dessin, projection de nombreuses images, quelques cours guidés et beaucoup de recherches.

Ce cours est un laboratoire graphique des émotions et de la pensée. La diversité des étudiants (options différentes), ce mélange des genres sera un des atouts de l'atelier.

Le travail à domicile est laissé à votre appréciation.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours est au service de votre projet personnel.

Vous ne travaillerez pas pour me faire plaisir.

C'est un cours où le suivi est essentiellement individuel et personnalisé.

En aucun cas vous ne serez comparé à vos condisciples, cela n'aurait aucun sens.

Quelques séances communes « d'initiations » sont organisées au début de la formation.

Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à y voir plus clair, jamais pour dire ce que vous devez faire, vous serez maître à bord de votre projet personnel.

Bibliographie

- Vitamines D (1 et 2), Phaidon.
- Le Cahier dessiné, revue pluri-disciplinaire de dessin.
- Roven, revue de dessin contemporain. (Ces livres et revues sont à la bibliothèque de l'école)
-

Mode d'évaluation pratique

J'évaluerai principalement le/les processus de recherches que vous mettrez en place, dans le dessin.

Évaluation continue.

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

- Dessin, dessin et moyens d'expression en anglais - tous niveaux De Radigues De Chenneviere Maxime

Objectifs

Attention, ce cours n'est pas un cours d'anglais. Il s'agit bien d'un cours dessin qui se donne en anglais. L'idée étant de prendre l'habitude d'entendre et d'échanger en anglais. Mais les élèves seront jugés sur leur présence en cours et leur capacité en dessin.

Il est donc important pour pouvoir suivre ce cours d'avoir des bases d'anglais.

At the end of the semester, the student will be able to capture the world through drawing. He will not be afraid to « fail » a drawing - on the contrary - he will dare to draw anything on paper that he can set his eyes upon. He will be able to draw his surroundings. Not with an academic rigor but with his own style and perception.

The students already have other drawing classes. So this one will really be about learning the pleasure of drawing and doodeling daily. And being able learn from that practice and apply it to his own field of art.

The student will also learn to speak about his work and all the vocabulary related to it. He'll then be able, with the help of the internet, to share his work with a wider audience and, if possible, to work and/or collaborate in English.

Contenu

Drawing means looking attentively whatever the subject. typography, the human body, objects, nature. This course proposes to develop the sense of observation in order to transpose reality onto paper.

Another working axis is the development of sensitivity and expressiveness. The discovery of the inner drawing, one's own line. The drawing beyond the hand, drawing through the body. Stimulating creativity through fun and learning games of experimentation (tools, media, formats...). Dialogue and exchange are essential in the educational and creative process. In pooling sessions, students will analyze the workshop production: accuracy, composition, readability, graphics qualities, ...

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Class will be given in English and will be based upon observation drawing, using real life model, pictures, movies...

Everything will be drawn with simple tools that can easily be carried around (pencil, nib, watercolors, washes, cisors,...)

When possible, it would be interesting to take the students out of the school to places more suitable for the exercise of the day.

Even a single drawing tells a story. It will be important to show the students what he can tell with

his drawing and how to put some narration in his sketches.

Drawing is a solitary practice and these classes also need to be a place for students to discover different aspects of the medium in a group setting. Exchange in English about and around drawing, (the techniques and influences of each) will help students build their art vocabulary.

Finally, it will be about being able to use observation drawing to feed his own field of Art depending on the student's section.

Because the classes will be given in English, I'll show to the students the work of English-speaking artists and authors who use observation as a cornerstone of their work.

Artist like Alan Dunn, Denys Wortman, William Steig, Robert Crumb... but also photographer, architects, designers...

All the references of the work shown to students will be available online.

It will also be asked from the students to select, scan and put his work online on a blog that I'll create for the class.

Bibliographie

Born in Belgium in 1982, Max de Radiguès is a cartoonist and a publisher at l'employé du Moi. He writes for teens and adults. His books *Frangins* and *520km* were nominated for multiple selections and received several prizes. His book *Moose* is currently nominated for an Eisner Award 2016.

In September 2009, Max was invited to be the fellow at the prestigious Center for Cartoon Studies in White River Junction, Vermont, where he worked with students alongside cartoonists like James Sturm and Jason Lutes. He wrote about his year-long residency in his book *Pendant ce temps à White River Junction* published by Six pieds sous terre, which was part of the official sélection of the Angoulême's Festival of 2012.

Max is presently working as a cartoonist with the French novelist Vincent Cuvelier on a book called *La cire moderne*, to be published in 2017 by Casterman.

For his last book *Weegee*, Max, only writes and Flemish cartoonist Wauter Mannaert draws. It came out in late August 2016.

In addition to his many book projects, Max also self-publishes his own minicomics and sells them online. Before they were published as books, his projects *L'âge dur* and *Moose* first came out as mini-comics sent monthly to subscribers. *Bastard* is his current serial monthly zine.

He works in Brussels in a big studio with French, Flemish and Swiss cartoonists.

Mode d'évaluation pratique

Evaluation continue selon les critères suivants :

- présence en classe
- respect des consignes
- participation, évolution et progrès de l'élève
- rendu des dessins et travaux sous la forme demandé et dans les délais demandés.

L'élève ne pourra pas présenter de seconde session pour ce 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

- Photographie, atelier - prise de vue studio -niveau 1

Noel Nathalie

Objectifs

Enrichir les connaissances en techniques photographiques de l'apprenant via la manipulation du matériel de prise de vue et d'éclairage pour finaliser ses projets et les promouvoir.

Développer diverses pistes créatives et techniques.

Mener des recherches exploratoires.

Concevoir des collaborations.

Échanger des idées et des expériences pour nourrir une réflexion.

Observer ce qui fait une bonne image.

Choisir la technique et l'éclairage adéquat pour mettre en valeur son sujet.

Donner du sens à ses images.

Développer le sens critique et l'argumentation.

Créer des liens relationnels pour favoriser le futur réseau professionnel.

Encourager et stimuler l'interdisciplinarité et le décroisement.

Contenu

L'appareil photo : l'objectif, le diaphragme, l'obturateur.

Le point de vue, le cadrage, la composition, la couleur.

La lumière naturelle et artificielle.

La mise au point, l'exposition, la profondeur de champ, la sensibilité ISO, la distance focale, balance des blancs et température de couleur.

Format d'image, compression, archivage.

Finition et mise en espace.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Méthode inductive et socio-constructiviste.
- Pédagogie du projet.
- Approche de la théorie photographique par la pratique de l'observation et de l'analyse.
- L'exercitation, l'expérimentation, la création, la mise en commun et l'évaluation.
- Travaux pratiques en atelier.
- Variation entre travail individuel et travail en groupe.
- Développement et retouche d'image avec Lightroom et Photoshop.
- Mise en commun et critique des travaux réalisés.

Bibliographie

- Bigras, C., Choquette, M. & Powell, J. (2010). Techniques d'éclairage pour la photographie des objets de musée. Ottawa : Institut canadien de conservation.
- Alekan, H., (1979). Des lumières et des ombres. Paris : Centre National des Lettres.
- Gaudry, D. (2004). La lumière, expériences pratiques et savoir-faire. Bruxelles : De Boeck.
- Iteen, J. (1985). Art de la couleur. Paris : Dessain et Tolra.

- Wiedemann, J. (2006). Advertising now. Paris : Taschen.
- Apport de documents de références. (Images du Web)
- Le mode d'emploi de son appareil !

Mode d'évaluation pratiqué

La participation aux cours est indispensable pour la réussite de l'UE.

Auto-évaluation.
Évaluation formative.
Évaluation critériée.

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

- Photographie, atelier en anglais -tous niveaux Grignet Brigitte

Objectifs

- Understand the basics of photography (aperture, speed, depth of field,...)
- Be able to use the different functions of a camera
- Be able to tell a story with photographs
- Develop a way of seeing and a personal point of view
- Introduction to editing and sequencing
- Production of an artist book on a personal subject

Contenu

Photography is everywhere but how do you tell a story with pictures ? How can we make a photograph stronger ? How to balance content and form ?

This class is an introduction to the language of photography.

Students will learn the technical basics of photography and how to translate their point of view in still pictures. Through weekly assignments they will experiment with portraits, light, framing, moment, street photography and will develop afterwards a personal project that they will present as an artist book at the end of the class. Students will be encouraged to develop their own way of seeing.

Classes will include discussions on shooting, editing and sequencing, researching, working ethics, authorizations. The different assignments will be reviewed individually and collectively.

We will study the work of different photographers to introduce students to the craft and aesthetics of photography.

Note : This is NOT a studio photography class.

You will need your own camera for this course.
(Please bring it to the first class)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Powerpoint presentations related to a topic (portrait, light...), introduction to the work of various photographers
- Weekly shooting assignments
- Review and critique of assignments
- Discussions about perception, working ethics, editing and sequencing, shooting, research, authorizations
- Final presentation of student's project
- Visit of an exhibition

Note : This is not a technical class. Technique is a tool. Its purpose is to allow students a larger freedom of expression, and the practice of a more intuitive photography.

Emphasis will be placed on students' personal investment

Bibliographie

- Susan Sonntag « On Photography, » « Regarding the pain of others »
- Raymond Depardon « Errances »
- Roland Barthes « Camera Lucida »
- essays by Charles Harbutt, Antoine d'Agata, Walker Evans
- Rainer Maria Rilke « Letters to a young poet »
- Mary Ellen Mark « On the Portrait and the Moment »
- John Szarkowski « The Photographer's Eye »
- Sally Mann « Hold Still »
- Giammaria De Gasperis « Planches Contacts , Le choix des photos »

Mode d'évaluation pratiqué

Continuous evaluation based on weekly assignments and final project, with the following criteria :

- Development of a personal point of view
- Knowledge of camera
- Creativity in student's approach
- Personal investment and motivation
- Relevance
- Sensitivity
- Project coherence
- Respect of instructions and deadlines
- Attendance to class and active involvement in class

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur Myhtranet > mes études > mes cours

Objectifs

L'objectif du cours de sérigraphie est la découverte du processus d'impression en tant que moyen d'expression artistique.

Après démonstrations et réalisations d'exercices déterminés, l'élève doit être capable de gérer son espace, son temps, son matériel mais également la préparation, l'enduction, l'insolation de l'écran ainsi que l'impression et le dégravage de manière autonome.

Contenu

Après une introduction sur la technique et l'histoire de la sérigraphie, illustrée par le travail d'artistes, graphistes, illustrateurs, les cours du premier semestre permettront aux étudiants de découvrir par le biais d'exercices simples les étapes d'une impression en sérigraphie.

Différentes méthodes seront expérimentées pour transférer une image sur l'écran de sérigraphie : dessin sur transparent, papiers découpés, films préparés à l'aide de l'ordinateur.

Ensuite, nous commencerons à explorer l'impression en tant que telle : choix des couleurs, des supports, transparence des encres, dégradés, etc. Ces exercices permettront aux étudiants de se familiariser avec la technique et la rigueur nécessaires pour obtenir des tirages réussis. Le reste de l'année sera mise à profit pour développer un ou plusieurs projets personnels, si possible en lien avec la pratique en atelier de l'étudiant. Les projets seront présentés régulièrement afin d'affiner le travail de l'étudiant et nous chercherons ensemble les solutions techniques aux défis posés par ceux-ci.

Dès que l'occasion se présentera, je ferai intervenir des artistes qui emploient la sérigraphie pour qu'ils présentent leur travail aux étudiants.

Une participation financière de 15€ sera demandée aux étudiants, cette participation permettra à l'école d'acheter des encres, rubans adhésifs et autres consommables.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Démonstrations, présentations visuelles, discussions de groupe, suivi individuel.

Un manuel technique vous sera distribué comme support de cours, celui-ci n'est pas à connaître par coeur, c'est juste une aide précieuse pour comprendre le procédé d'impression sérigraphique.

Bibliographie

- Marcroy Smith & Andy Cooke, People of print, Thames & Hudson, 2015
- Caspar Williamson, Low-tech Print: contemporary hand-made printing, Laurence King Publishing, 2013
- Mike Perry, Pulled: a catalog of screen printing, Princeton Architectural Press, 2011

- Mike Perry, Hand Job: A Catalog of Type, Princeton Architectural Press, 2007
- Matteo Cossu & Claire Dalquié, La sérigraphie. Outils, techniques et portraits d'artistes, Pyramyd, 2012
- Victor Cheung, Palette 04: Neon - New Fluorescent Graphics, Viction:ary, 2012

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue
voir document joint

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
Mylntranet > mes études > mes cours

Objectifs

Les objectifs généraux du cours sont :

- Initier les étudiants à l'apprentissage et la pratique des logiciels 3D ;
 - Favoriser l'autonomie et la polyvalence dans l'utilisation des outils informatiques ;
 - Promouvoir une utilisation créative de l'outil informatique ;
 - Initier une réflexion critique sur l'utilisation de l'informatique dans la pratique du projet.
- Au terme du cours, les étudiants devront être capables de choisir les outils/techniques les mieux adaptées à un travail de modélisation donné et de modéliser une scène 3D de géométrie relativement complexe.

Contenu

Le cours s'organise en 2 modules d'environ 7 semaines :

- Le premier module permet d'aborder les différentes techniques de base de modélisation 3D,
- Le second module permet à l'étudiant d'explorer d'autres applications liées à la 3D en fonction de son projet (rendu, découverte d'un autre logiciel, impression, etc.).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours est composé de plusieurs modules autonomes d'une ou deux séances. Chaque module est consacré à un thème particulier ou à la découverte d'un logiciel. Les modules se déroulent en 2 phases :

1. Présentation du thème ou du logiciel par le professeur. La présentation est illustrée par au moins un exercice réalisé en classe par les étudiants.
2. Application des notions vues dans le cadre d'un exercice réalisé de manière autonome avec l'aide ponctuelle du professeur

Mode d'évaluation pratique

Evaluation fin du quadrimestre:

Examen sur ordinateur	70%
Evolution de l'étudiant durant le quadrimestre	30%
TOTAL	100%

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

LES OBJECTIFS :

- Transmettre à l'étudiant la connaissance des outils techniques relatifs à la pratique de la vidéo,

- Transmettre une connaissance de l'histoire et l'actualité des arts vidéo.
- Apporter un soutien régulier à son projet personnel : discussions adaptées, et références en lien avec ses préoccupations.
- Mettre l'étudiant dans un contexte concret d'exposition de son travail : de l'inspiration de départ à la fiche technique de l'oeuvre finie, puis à son installation dans un espace donné.
- Encourager les échanges en organisant des lectures collectives où chacun peut réagir sur le travail de l'autre, et mettre en place un réseau internet de partage de données.
- Responsabiliser les étudiants dans une dynamique de travail de groupe.

Contenu

L'APPROCHE TECHNIQUE :

Un premier cours technique de 8 heures introduira les outils de la vidéo, puis un soutien technique sera maintenu au fil de l'année au cas par cas, suivant les projets personnels de chaque étudiant.

Captation :

Présentation des paramètres de la caméra pro canon XF100 en exemple. Maitrise des réglages, et descriptions de situations de captation (tripode, steady cam, travelling...)

Montage :

Présentation d'un logiciel de montage type adobe première pro ou final cut pro. Acquisition des fichiers, utilisations des outils de la time line, fondu, insertion de texte, retouche de l'image en post production, insertion de différentes pistes son ...

Exportation :

Présentation d'un logiciel d'encodage type adobe media encoder. Comment exporter une vidéo, comment l'encoder, la compresser, quel format choisir ? ...

Monstration :

Présentation de différents supports de monstration. exemple : quel sont les caractéristiques d'un vidéo projecteur ? quel et la différence entre un écran LCD et un écran plasma ? qu'est-ce qu'une installation en 5.1 ? ...

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'APPROCHE ARTISTIQUE :

Références :

En début d'année un cours théorique de 8 heures introduira à l'histoire de la vidéo, du début du 20ème siècle à nos jours. Le champs de la vidéo couvrant aussi bien l'installation vidéo, l'art du court métrage, que le cinéma documentaire. Puis tout au long de l'année à chaque début de séance une vidéo (ou un extrait) sera projetée au groupe, choisie par l'intervenant ou par un des étudiants. Ceci permettant d'adapter les références en fonction de l'avancée des projets personnels.

Réseau :

Création d'un groupe facebook (fermé au public) pour permettre :

- La création d'une base de données commune : Dans un premier temps paraîtrons les tutoriels des cours techniques et les syllabus des cours théoriques. Ce sera ensuite un espace de partage de liens, où seront recensés toutes les références citées lors des séances de projection.
- Une porte ouverte vers l'actualité : Une newsletter recensant les expositions, vernissages, projections en Belgique sera postée chaque semaine.
- Une organisation claire de l'agenda de l'option : Récapitulation de l'avancée du projet collectif, et organisation de chaque séance de la semaine qui vient.

Projet personnel :

Chaque étudiant devra sur l'année réaliser un ou plusieurs projets vidéo. Le projet devra être finalisé, sensible, et articulé autour d'un propos artistique. Il n'est pas nécessairement pensé sous forme de story board, et le résultat ne doit pas forcément correspondre à l'idée de départ. Dans cette phase de travail, l'intérêt se porte surtout sur l'expérimentation, et les différentes tentatives envisagées par l'étudiant.

Concrètement : Des rendez vous individuels sont pris chaque semaine pour parler de l'avancement du projet, des nouvelles idées. Régulièrement chacun présentera l'étape actuelle de son projet au reste du groupe.

Projet collectif :

Mise en place d'un projet collectif inscrit dans la réalité du monde de l'art.

En fin d'année un événement sera organisé dans le but de montrer les réalisations de chaque étudiant. En effet, l'installation vidéo par excellence implique de nombreuses questions lors

d'accrochages collectifs aux quelles il est important de se confronter (l'environnement sonore ? la luminosité ? le moyen de monstration le plus approprié ? ...)

De plus ce type d'aventure concrète soude le groupe et responsabilise chaque étudiant face à une dead line, et à la qualité de son travail au sein d'une exposition collective.

Cet objectif implique également :

- La recherche d'un lieu pouvant accueillir l'installation globale des projets. Poussant les étudiants à sortir des murs de l'école, à prendre contact avec les structures culturelles de la ville.
- L'organisation, la répartition des tâches en ce qui concerne la communication de l'événement, le transport de matériel, la régie de l'exposition.

- La confrontation des étudiants avec le réseau d'art contemporain liégeois, un public hors enseignement.

Mode d'évaluation pratiqué

contrôle continu et rendu d'un travail à la fin du quadrimestre

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

- Communication visuelle et graphique, atelier -niveau 1 Sion Marie

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- **Placer un début d'univers graphique**
- **Comprendre** les atouts artistiques de la communication visuelle et graphique
- **Cadrer et extraire** les parties les plus intéressantes dans une composition globale
- **Construire** différents langages de communication visuelle et graphique (affiche, pictogramme, micro-édition)
- **Schématiser, simplifier** un élément complexe
- **Hiérarchiser** les informations (textuelles et visuelles)
- **Présenter** la synthèse de ses recherches personnelles à travers la réalisation d'un livret
- **Rechercher** des sources et des références graphiques

Contenu

- Construction de plusieurs affiches sur base de collages surréalistes
- création d'une micro-édition reprenant les meilleurs cadrages des compositions réalisées en classe
- création d'une série de 3 pictogrammes
- Création de compositions sur base d'exemples choisis par l'étudiant
- recherche et classement de références graphiques
- présentation de nombreux exemples liés aux possibilités qu'offrent la communication visuelle et graphique: champs du graphisme, de techniques (numériques, traditionnelle)...

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Expérimentations: essais - erreurs, exploitation de l'"accident".
- Exercices autour de la déformation, de la découpe, du détournement et de l'association
- Pédagogie différenciée : exercice spécifique directement lié à l'option de l'étudiant

Mode d'évaluation pratiqué

- Evaluation continue.

Les critères, et la pondération des évaluations seront définis clairement pour chaque travail à rendre.

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

- Communication visuelle et graphique, édition (prérequis = atelier cvg) - niveau 2 Renzone Daniel

Objectifs

Par l'analyse, l'exploration et l'étude de la lettre, des écritures et de leurs finalités (microtypographie) et par les notions de mise en page (macrotypographie), l'étudiant proposera des réponses typographiques adéquates face aux demandes de la communication visuelle.

Contenu

Le cours portera sur l'étude de la lettre, de son histoire, de son anatomie et de sa structure, de ses spécificités. Les principes fondamentaux de composition et de hiérarchisation de l'information dans le respect des règles en vigueur découleront de cette approche. Dans un même temps, l'étudiant mettra en pratique le cours par un apprentissage fondamental du logiciel InDesign®.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

La partie théorique du cours s'abordera sur la présentation illustrée des notes ainsi que des recherches personnelles. Des exercices pratiques (recherches et présentation de celles-ci) et de mise en page (InDesign®) permettront la réalisation d'un travail de synthèse.

Bibliographie

- "Histoire de l'écriture (de l'idéogramme au multimédia)" - A-M. Christin - Éd. Flammarion.
- "Manuel de typographie française élémentaire" - Y. Perrousseaux - Éd. Perrousseaux.
- "Le détail en typographie" - J. Hochuli - Éd. B42.
- "Les Fondamentaux de la typographie" - G. Ambrose et P. Harris - Éd. Pyramyd.
- "Comprendre la typographie" - E. Lupton - Éd. Pyramyd.
- "Guide pratique de choix typographique" - D. Rault - Éd. Perrousseaux.
- "La fontaine aux lettres" - J. Pohlen - Éd. Taschen.
- "Mise en page(s), etc. Manuel" - D. et C. Gauthier - Éd. Pyramyd.

Mode d'évaluation pratiqué

Travail de synthèse en fin de module.

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

L'objectif est de réfléchir sur notre rapport à l'acte de création de manière philosophique et psychanalytique, ainsi que d'envisager la créativité en tant que forme spécifique d'intelligence et dimension fondamentale de l'homme.

L'étudiant sera amené à:

- Expliquer oralement et par écrit des concepts philosophiques et psychanalytiques à partir du cours.
- Exprimer sa vision du monde et mener une argumentation (y compris par écrit).
- Se positionner de manière critique par rapport à des concepts appris et après la lecture d'articles de philosophie et de psychanalyse.
- Enrichir son questionnement général sur la démarche créative créativité et d'oeuvre d'art.

Contenu

En s'inspirant des développements initiés par Freud, notamment dans son approche de Léonard de Vinci, l'étudiant réfléchira sur quelques grands thèmes à sélectionner parmi les suivants: l'oeuvre comme "crime", la sublimation, l'inhibition de l'artiste ou les "tentations d'inachèvement", l'instinct du plagiat et les vérités du "faux", l'oeuvre d'art comme "jeu" essentiel et soutien de santé mentale en contrepied d'une vie adaptative et pathologique (Winnicott), etc.

Des cas et vies d'artistes seront envisagés à titre illustratif ou déclencheur, y compris sur proposition de l'étudiant. On mentionnera notamment le surréalisme français, dont l'approche du rêve et des automatismes inconscients suit des voies comparables à la psychanalyse, et offre une porte originale de réflexion sur la notion de "talent" (tout homme en est pourvu).

Enfin, peut-on voir des spécificités de la création par images par rapport à d'autres, que celle-ci concerne la bande dessinée, la photographie, etc.? L'étudiant sera brièvement introduit à l'oeuvre de Serge Tisseron, qui conçoit les images en tant que prolongement des fonctions de la peau, lieu de nos échanges primordiaux d'avec le monde.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Discours magistral de l'enseignant.
- Lecture interactive de textes.
- Sources audiovisuelles (documentaires et conférences).
- Travail personnel écrit.

Un support écrit sera fourni, à compléter par les notes de cours.

Bibliographie

Anzieu, D., Le moi-peau, Dunod (coll. Psychismes), Paris, 1985.

Breton, A., Nadja, Gallimard, Paris, 1972.

Chasseguet-Smirgel, J., Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité, Payot, Paris, 1971.

Darrieussecq, M., Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance

de la fiction, POL, 2010.
Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Puf, Paris, 1997.
Deleuze, G., Qu'est-ce que l'acte de création?, conférence de 1987.
Freud, S., Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci (trad. D. Tassel), Seuil, Paris, 2011.
Freud, S., L'interprétation des rêves (trad. I. Meyerson), Puf, Paris, 1987.
Green, A., Révélation de l'inachèvement, Léonard de Vinci. À propos du carton de Londres de Léonard de Vinci, Flammarion, Paris, 1992.
Lyotard, J.-F., Des dispositifs pulsionnels, Bourgois, Paris, 1980.
Nietzsche, F., La naissance de la tragédie (trad. C.Heim), Denoël, Paris, 1994.
Polet, G., Excusez les fautes du copiste, Gallimard, Paris, 2006.
Rank, O., L'art et l'artiste: créativité et développement de la personnalité (Trad. C.-L. Combet) Payot, Paris, 1984.
Rouquette, L.-M., La créativité, Puf, 2007.
Schopenhauer, A., Le monde comme volonté et comme représentation (trad.A. Burdeau) Paris, Puf, 1996.
Tisseron, S., Tintin chez le psychanalyste, Paris, Aubier, 1985.
Tisseron, S., Le Bonheur dans l'image, Les Empêcheurs de penser en rond, 1996.
Winnicott, D., Jeu et réalité: l'espace potentiel (trad. C. Monod), Gallimard, Paris, 1976.

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation pratique sera un examen écrit (70%), complété par un travail plus personnel, articulé autour d'une question provenant du cours, et choisie par l'étudiant (30%).

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

