

Arts plastiques, visuels et de l'espace

DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER

Profil d'enseignement — 1^{er} cycle

Année académique

2018-2019



La Cambre

Design du livre et du papier

L'option Design du livre et du papier, développée à partir de l'atelier de reliure, s'intéresse au livre dans sa globalité et aborde largement tous ses paramètres. À la fois atelier et laboratoire de recherches, l'option s'inscrit dans une démarche artistique contemporaine au travers de disciplines spécifiques où les apprentissages techniques restent indispensables. Le champ des possibilités est vaste et varié : design du livre, livre objet, livre d'artiste, reliures précieuses ou contenants minimalistes, travail du cuir ou création de papier, packaging, etc.

Durant le premier cycle, le programme vise à développer le sens artistique et critique de l'étudiant tout en intégrant progressivement les bases techniques et technologiques nécessaires à la maîtrise de toutes les étapes de la réalisation du livre. (Connaissances des matériaux, techniques de reliure, savoir-faire spécifiques, composition typographique, mise en page, etc.)

Référentiel de compétences

Le grade de **bachelier** en Arts plastiques, visuels et de l'espace, option Design du livre et du papier, est décerné aux étudiants qui :

1. expérimentent et mettent en œuvre une pratique artistique singulière située dans un contexte étendu théorique, historique, socio-politique et économique ;
2. ont acquis des connaissances et des compétences approfondies en design du livre et du papier, en ce compris la reliure, à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques;
3. mettent en œuvre, articulent et valorisent de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite de leurs études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer, en design du livre et du papier, une réflexion et des propositions artistiques ;
4. présentent une production artistique également validée en dehors du champ académique ;
5. collectent, analysent et interprètent, de façon pertinente, des données — généralement, dans leur domaine de création — en vue d'inventer des propositions artistiques et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions sociétales artistiques et éthiques ;
6. présentent leurs productions artistiques et communiquent à leurs propos selon des modalités adaptées au contexte ;
7. ont développé les méthodes d'apprentissage nécessaires à poursuivre leur formation de manière autonome.

Première année

ATELIER 1 UE 1.06.1	TRANSDISCIPLINARITÉ UE 2.06.1		CASO UE 6.02.1	COURS GÉNÉRAUX UE 7.01.1	COURS SPÉCIFIQUE UE 4.06.2	CASO UE 6.02.2	COURS GÉNÉRAUX UE 7.01.2	
Q1+Q2	Q1		Q1	Q1	Q2	Q2	Q2	
A120.A0031 A120.A0097 T120.A0207	S100.A0110*		A100.A0113 A100.A0118 A100.A0128	G100.A0151 G100.A0159 G100.A0161	G020.A0223	A020.A0119 A020.A0129	G020.A0152 G020.A0158 G020.A0615 G020.A0168	
24 c.	6 c.		11 c.	6 c.	2 c.	4 c.	7 c.	

Suite du programme (BLOC 2)

ATELIER 2 UE 1.06.2	TRANSDISCIPLINARITÉ UE 2.06.2	COURS SPÉCIFIQUES UE 4.06.3	CASO UE 6.06.3	COURS GÉNÉRAUX UE 7.08.3	COURS SPÉCIFIQUES UE 4.06.4	CASO UE 6.06.4	COURS GÉNÉRAUX UE 7.07.4	
Q1+Q2	Q1	Q1	Q1	Q1	Q2	Q2	Q2	
A120.B0032 A120.B0098 T120.B0271	A100.B0490 ou S100.B0111*	G100.B0253 T100.B0255	A100.B0115 A100.B0130	G100.B0153 G100.B0160	G020.B0266 T020.B0259	A020.B0116 A020.B0122 A020.B0131	G020.B0154 G020.B0165 G020.B0170	
25 c.	6 c.	4 c.	6 c.	4 c.	4 c.	5 c.	6 c.	

Suite du programme (BLOC 3)

ATELIER 3 UE 1.06.3	ATELIER 4 UE 1.06.4	CASO ** UE 6.09.5	TRANSDISCIPLINARITÉ UE 2.06.3	COURS SPÉCIFIQUES UE 4.06.5	COURS GÉNÉRAUX UE 7.10.5	COURS GÉNÉRAUX UE 7.10.6	COURS GÉNÉRAUX UE 7.10.8	
Q1+Q2	Q1+Q2	Q1+Q2	Q1	Q1	Q1	Q2	Q2	
A120.C0033 A120.C0466	A120.C0034 A120.C0326	A120.C0117 ou A120.C0120 ou A120.C0132	A100.C0507 ou S100.C0112*	T100.C0317	G100.C0155 G100.C0171	G020.C0156 G020.C0172	G020.C0169 OU G020.C616 OU G020.C0329	
18 c.	18 c.	4 c.	6 c.	2 c.	4 c.	4 c.	4 c.	

* 1 stage à choisir dans 1 option différente de celle où l'étudiant est inscrit

** 1 cours à choisir parmi les 3

PREMIER CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 06 : DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER
 2018 - 2019

PROGRAMME - Première année

	Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.06.1 ATELIER	1 + 2			
A120.A0031 Design du livre et du papier : Atelier		14	210	23,33%
A120.A0097 Typographie : Atelier		6	90	10,00%
T120.A0207 Techniques et technologies : Papier		4	60	6,67%
Référentiel de compétences : 1, 2, 5		24	360	40,00%
UE 2.06.1 TRANSDISCIPLINARITÉ	1			
S100.A0110 Stage interne		6	90	10,00%
Référentiel de compétences : 1, 5		6	90	10,00%
UE 4.06.2 COURS SPÉCIFIQUE	2			
G020.A0223 Histoire et actualité des arts : Image imprimée		2	30	3,33%
Référentiel de compétences : 2, 6, 7		2	30	3,33%
UE 6.02.1 COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION	1			
A100.A0113 Arts numériques : Atelier		5	75	8,33%
A100.A0118 Couleur : Générale		3	45	5,00%
A100.A0128 Dessin : Modèle vivant		3	45	5,00%
Référentiel de compétences : 1, 5, 7		11	165	18,33%
UE 6.02.2 COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION	2			
A020.A0119 Couleur : Générale		2	30	3,33%
A020.A0129 Dessin : Modèle vivant		2	30	3,33%
Référentiel de compétences : 1, 5, 7		4	60	6,67%
UE 7.01.1 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN	1			
G100.A0161 Actualités culturelles : Arts contemporains		2	30	3,33%
G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
G100.A0159 Littérature : Générale		2	30	3,33%
Référentiel de compétences : 2, 6, 7		6	90	10,00%
UE 7.01.2 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN	2			
G020.A0158 Histoire : Générale		1	15	1,67%
G020.A0152 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
G020.A0615 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
G020.A0168 Sémiologie : Générale		2	30	3,33%
Référentiel de compétences : 2, 6, 7		7	105	11,67%
Total		60	900	100,00%

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction des horaires définitifs de l'année académique 2018-2019.

PREMIER CYCLE
Option 06 - DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER – BLOC 1

UE 1.06.1 ATELIER

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 24
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0031 Design du livre et du papier : Atelier

14 crédits, 210 h
Activité obligatoire
Professeur : Anne Goy, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique recelées par le papier et le carton : décor, volume, mouvement, etc.
- étude des différents paramètres techniques de l'objet livre,
- exploration des potentialités d'expression artistique recelées par le livre.

Méthode :

- approche de l'objet en papier et particulièrement du livre comme un espace d'expérimentation lors de chaque apprentissage,
- présentation régulière de son travail à l'atelier par l'étudiant, suscitant échanges et réflexions,
- intervention à l'atelier d'invités extérieurs, visite de librairies, de bibliothèques et d'expositions.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la confection d'un livre,
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique : 50% dont
évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre : 20 %
évaluation finale en fin de 2^e quadrimestre 30%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

A120.A0097 Typographie : Atelier

6 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeur : en cours de recrutement

Contenu :

- initiation à la composition typographique avec des caractères en plomb,
- étude des expérimentations symboliste, futuriste et dadaïste de mises-en-page.

Méthode :

- travail pratique à l'atelier et à l'imprimerie,
- réalisation d'une double page de texte.

Acquis d'apprentissage :

- maîtriser la répartition des blancs et des noirs dans une mise en page,
- s'impliquer dans un travail collectif.

Évaluation :

- évaluation continue et à l'issue du premier quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Stéphane MALLARMÉ, *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*, Paris : Gallimard, coll. Blanche, 1993.

T120.A0207 Techniques et technologies : Papier

4 crédits, 60 h

Activité obligatoire

Professeur : Anne Goy, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- connaissance de base des matériaux et des outils utilisés dans le travail du papier,
- gestes techniques tels que teinture, collage, couture, etc.

Méthode :

- travail pratique en atelier.

Acquis d'apprentissage :

- connaître et reconnaître les différents types de papiers et cartons,
- utiliser correctement les outils et maîtriser les gestes techniques simples du travail du papier.

Évaluation :

- évaluation continue et examen oral à l'issue du 2^e quadrimestre et, lors de la 2^e session, à la fin du 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.06.1 TRANSDISCIPLINARITÉ

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 6

Prérequis : -

Corequis : -

En début d'année académique, le professeur responsable d'option précise les blocs annuels dans lesquels l'étudiant est autorisé à suivre un stage interne.

S100.A0110 Stage interne

6 crédits, 90h

Deux stages internes sont obligatoires au cours du cycle de Bachelier

Stage à choisir dans une option différente de celle où l'étudiant est inscrit.

Activités d'apprentissage

UE 4.06.2 COURS SPÉCIFIQUE

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.A0223 Histoire et actualité des arts : Image imprimée

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : De Jaeger, Anne, annedejaeger@yahoo.fr

Contenu :

- histoire de l'image imprimée abordée chronologiquement et/ou thématiquement. Grands artistes historiques et contemporains dans le domaine de l'image imprimée.
- ouverture sur les différentes formes de l'image imprimée (affiche, livres d'artistes, illustration littéraire, bande dessinée, roman graphique, dessin de presse, dessin d'humour, caricature, illustration scientifique, documentaire ou technique, carte géographique, partition, impression textile...).
- histoire des techniques d'impression, des supports, des matériaux.
- l'estampe et l'image imprimée dans d'autres cultures.
- réflexion sur l'impression (trace, empreinte, inversion, reproductibilité, image différée, « états », ...).

Méthode :

- cours général (collectif). Projection de reproductions d'œuvres. Examen et manipulation de livres et d'images imprimées.
- alternance entre moments de « questions-réponses » (où les étudiants sont amenés à s'approprier activement les œuvres) et moments de synthèse.
- accent sur les comparaisons entre les mouvements, les artistes et leurs démarches.
- visites d'expositions ou lieux en rapport avec le contenu du cours.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire des techniques d'impression et le travail des grands artistes dans les disciplines liées à l'image imprimée, en situant techniques, artistes et œuvres dans leur époque ;
- être capable d'analyser une image en rapport avec son contexte (historique, culturel, politique, économique,...), de décoder la manière dont elle est construite, d'utiliser un vocabulaire spécifique ;
- être à même de s'interroger sur la fonction des images, leur circulation. De là, pouvoir s'interroger sur sa propre position d'artiste dans la société et interroger les valeurs transmises par les œuvres et les relier aux questionnements philosophiques et citoyens du XXI^e siècle.

Évaluation :

- examen à l'issue du 2^e quadrimestre (travail écrit) et, en cas de 2^e session, à l'issue de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Lorenza SALAMON, Comment regarder...la gravure. Vocabulaire, genres et techniques, Hazan (Guide des arts), 2011 ; Maria Cristina PAOLUZZI, La gravure. L'histoire, les techniques, les chefs-d'œuvre de l'art graphique, des origines à nos jours, Paris, Solar, 2004.

UE 6.02.1 COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 11
Prérequis : -
Corequis : -

A100.A0113 Arts numériques : Atelier

5 crédits, 75h.
Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@gmail.com

Contenu:

- découverte de grands courants des arts numériques, de leurs artistes et plus largement de la culture numérique et de ses rapports avec l'histoire de l'art,
- initiation aux principes et à l'utilisation d'un ordinateur et de son système d'exploitation
- étude des principes de base du dessin vectoriel et de ses principaux outils,
- étude des différences fondamentales entre bitmap et vectoriel et de leurs domaines d'utilisation respectifs,
- étude des principes de base du bitmap et de ses principaux outils,
- expérimentation de la complémentarité des outils vue à travers la pratique de la mise en page,
- initiation aux principes de base de la programmation, de l'image numérique et de sa manipulation à l'aide du code.

Méthode :

Le cours s'organise en trois formats différents :

- un cours pratique de deux heures, hebdomadaire (petits groupes)
- une plénière artistico-culturelle d'une heure, hebdomadaire
- une journée de workshop d'expérimentation (petits groupes)

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet numérique orienté vers l'impression sur papier, en combinant les outils entre eux et en tenant compte des spécificités du médium,
- connaître et comprendre deux modes de représentation numérique, le vectoriel et le bitmap,
- choisir et utiliser de façon pertinente des outils numériques de base orientés vers l'impression sur papier vectoriel, 3D, bitmap, mise en page.
- réaliser un portfolio, une affiche pour un événement, des illustrations personnelles, de la retouche d'images.

Évaluation :

évaluation continue et travail pratique évalué en fin de quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :

- évaluation continue de la participation au cours : 40%
- évaluation globale des qualités artistiques : 30%
- remise et défense du travail artistique final: 30%

Langue d'enseignement :

- français

A100.A0118 Couleur : Générale

3 crédits, 45 h
Activité obligatoire
Professeur : Christophe Lepot, christophe.lepot@lacambre.be

Contenu :

- vocabulaire, rapports type et limites,
- relations diverses et complexes entre le mot « couleur » et les notions de matière, lumière et contexte,
- système visuel et subtilités de la perception.

Méthode :

- analyses et associations de paires d'échantillons colorés : expérimentation et recherche, alternativement empirique et méthodique, individuelle et collective,
- observations et discussions autour de phénomènes colorés, de schémas explicatifs physiques et physiologiques,
- débat autour de certaines *Remarques sur les couleurs* de Ludwig Wittgenstein.

Acquis d'apprentissage :

- décomposer la couleur en ses différentes caractéristiques, nommer et discerner précisément ces caractéristiques,
- distinguer et reconnaître les différents types de rapports entre deux couleurs, associer deux couleurs pour créer un rapport précis,
- voir la limite entre deux couleurs, comprendre sa relation avec le rapport de couleurs en jeu,
- penser la couleur au-delà de conceptions simplistes et faire preuve d'une compréhension globale de la complexité des phénomènes physiques et perceptifs,
- être attentif aux modalités de sa perception, curieux de ses subtilités.

Évaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1^{er} quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Ludwig WITTGENSTEIN, *Remarques sur les couleurs*, éd. Trans-Europ-Repress, 1997 ; Jacques BOUVERESSE, *Langage, perception et réalité, Tome 2, Physique, phénoménologie et grammaire*, éd. Jacqueline Chambon, 2004 ; Robert SÈVE, *Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs*, éd. Chalagam, 2009 ; Robert W. RODIECK, *La vision*, éd. De Boeck Université, 2003.

A100.A0128 Dessin : Modèle vivant

3 crédits, 45 h

Activité obligatoire

Professeur : Dominique Van den Bergh, dominique.vandenbergh@lacambre.be

Contenu :

- réalisation concrète d'un carnet destiné à être le support des dessins réalisés pendant le cours,
- observation du corps humain dans l'espace,
- traduction de la matière et de la lumière,
- recherche de l'organisation spatiale à partir d'un point de vue personnel,
- expérimentation de différentes modalités de la ligne (forme, trajet, temps).

Méthode :

- mise en évidence de l'interaction entre modèle, espace et dispositifs divers,
- proposition personnelle de l'étudiant à partir de consignes collectives,
- suivi individuel du travail par les enseignants, à l'initiative de ceux-ci ou à la demande de l'étudiant.

Acquis d'apprentissage :

- représenter le corps humain dans l'espace en tenant compte des notions d'organisation spatiale, de lumière et de forme,
- utiliser de façon personnelle les différentes techniques proposées.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale à l'issue du 1^{er} quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : -

A020.A0119 Couleur : Générale

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Christophe Lepot, christophe.lepot@lacambre.be

Contenu :

- parentés et oppositions, couleur médiane, induction chromatique,
- 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", etc.,
- aspects techniques de la reproduction des couleurs par les périphériques numériques : écrans, imprimantes numériques et presses offset.

Méthode :

- associations, classements et représentations schématiques d'ensembles d'échantillons colorés : expérimentation et recherche, alternativement empirique et méthodique, individuelle et collective,
- observations et discussions de différentes codifications, de différentes techniques de reproduction, y comprises informatiques,
- analyses et descriptions collectives de la fonction des couleurs dans une série d'images proposées par les étudiants ou l'équipe pédagogique,
- débat autour de certaines *Remarques sur les couleurs* de Ludwig Wittgenstein.

Acquis d'apprentissage :

- voir les parentés et les oppositions au sein d'un ensemble de couleurs, associer plusieurs couleurs afin de faire voir les parentés et les oppositions désirées,
- établir des relations entre les couleurs et leurs fonctions dans une image,
- comprendre le phénomène d'induction chromatique, prévoir (éviter ou provoquer) les interactions entre deux couleurs contiguës,
- connaître les principaux systèmes ordonnés de couleurs, distinguer les principes sur lesquels repose une codification, savoir en évaluer l'intérêt pour tel ou tel usage,
- mettre en œuvre un véritable espace mental des couleurs permettant de penser les différentes caractéristiques de la couleur en relation les unes avec les autres,
- penser la couleur au-delà de conceptions simplistes et faire preuve d'une compréhension globale de l'interconnexion des phénomènes physiques et perceptifs en jeu dans différentes techniques de reproduction,
- connaître les principes de base de la reproduction des couleurs sur un écran, une imprimante, une presse offset,
- être conscient des limites des techniques de reproduction, raccrocher celles-ci à la notion de gamut, se faire une idée relativement précise (visuelle, spatiale) du gamut d'un écran comparativement à celui d'une image imprimée.

Évaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 2^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Ludwig WITGENSTEIN, *Remarques sur les couleurs*, éd. Trans-Europ-Repress, 1997 ; Robert SÈVE, *Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs*, éd. Chalagam, 2009; Anders HÅRD et Lars SIVIK, *A Theory of Colors in Combination*, COLOR research and application, volume 26,

issue 1, 2001;

Site de référence: <http://www.guide-gestion-des-couleurs.com/sommaire-gestion-couleurs.html>.

A020.A0129 Dessin : Modèle vivant

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Dominique Van den Bergh, dominique.vandenbergh@lacambre.be

Contenu :

- réalisation concrète d'un carnet destiné à être le support des dessins réalisés pendant le cours,
- observation du corps humain dans l'espace,
- traduction de la matière et de la lumière,
- recherche de l'organisation spatiale à partir d'un point de vue personnel,
- expérimentation de différentes modalités de la ligne (forme, trajet, temps).

Méthode :

- mise en évidence de l'interaction entre modèle, espace et dispositifs divers,
- proposition personnelle de l'étudiant à partir de consignes collectives,
- suivi individuel du travail par les enseignants, à l'initiative de ceux-ci ou à la demande de l'étudiant.

Acquis d'apprentissage :

- représenter le corps humain dans l'espace en tenant compte des notions d'organisation spatiale, de lumière et de forme,
- utiliser de façon personnelle les différentes techniques proposées.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale à l'issue du 2^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.01.1 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 6
Prérequis : -
Corequis : -

G020.A0161 Actualités culturelles : Arts contemporains

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Séphora Thomas, sephora.thomas@gmail.com

Contenu :

- étude des fondements de la modernité à la fin du XIX^e siècle et des développements de l'art occidental au XX^e siècle,
- attention particulière apportée à la sculpture,
- mise en rapport des œuvres étudiées avec les productions artistiques d'autres époques et d'autres civilisations.

Méthode :

- exposés de nature théorique, projection de diapositives, analyse de documents, information sur des expositions en cours,
- approche soit chronologique soit thématique.

Acquis d'apprentissage :

- appréhender les œuvres d'art dans un contexte large,
- reconnaître les œuvres des artistes étudiés, les situer dans le temps et expliquer les conditions de leur surgissement.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

GA100.0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- étude de l'art de l'Antiquité gréco-romaine.

Méthode :

- développement soit diachronique pour illustrer des évolutions particulières, soit synchronique afin d'explorer des thématiques particulières à une époque donnée,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art de la période envisagée dans le cours,
- utiliser de façon pertinente ces acquis théoriques afin de mener à bien une analyse stylistique des œuvres étudiées,
- comprendre en quoi les productions artistiques de l'Antiquité ont nourri celles des artistes de la Renaissance à nos jours.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible au secrétariat de l'École, comprenant un résumé du cours, une bibliographie et un fichier de l'ensemble des diapositives projetées au cours.

G100.A0159 Littérature

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Thomas Gunzig, thomas.gunzig@lacambre.be

Contenu :

- analyse des concepts d'identité et de réalité à travers des auteurs comme Philippe K. Dick, Kafka, Burroughs, Stevenson.
- panorama de la littérature du 19^e siècle au début des années 1980, intégrant les auteurs abordés dans leur contexte socio-politique.

Méthode :

- exposés théoriques soutenus par la lecture de textes des auteurs abordés au cours et le visionnage d'extraits de films.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les auteurs abordés et leur œuvre
- comprendre la manière dont un contexte socio-politique peut influencer des courants littéraires.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Philip K. DICK, Ubik, le maître du haut château ; Franz KAFKA, La métamorphose ; Franz KAFKA, Le procès ; William S. BURROUGHS, La machine molle ; STEVENSON, Docteur Jekyll et Mister Hyde.

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 7
Prérequis : -
Corequis : -

G100.A0157 Histoire : Générale

1 crédit, 15 h
Activité obligatoire
Professeur : Pierre Van den Dungen, pierre.vandendungen@lacambre.be

Contenu :
- histoire contemporaine : Inscrites dans un cadre chronologique,
- analyse d'une question d'histoire contemporaine parmi plusieurs problématiques essentielles du monde contemporain (libéralisme, socialisme, colonisation, impérialisme, Guerre froide...).

Méthode :
- en quelques exposés le professeur présente les contextes et les notions principales. Ensuite, les groupes (ateliers) exposent chacun une problématique en histoire de l'art liée à une des questions d'histoire évoquées. Les exposés sont préparés grâce au syllabus du cours, à la bibliographie et au multimédia (grosse insistance sur ce support). Il s'agira de présenter des exposés originaux qui pourront s'inspirer des savoirs et des savoir-faire acquis dans les ateliers.

Acquis d'apprentissage :
- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire contemporaine,
- comprendre les liens entre histoire et histoire de l'art ; être capable d'exposer une problématique de cet ordre sous la forme d'un exposé.

Évaluation :
- exposé oral pendant le cours (50 % de la note),
- examen écrit portant sur les concepts généraux (50 % de la note), à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.
- dans une perspective de pédagogie formative (évolutive), au jour de l'examen, il sera demandé aux étudiants de déposer leur dossier préparatoire à l'exposé.

Langue d'enseignement :
- français

G020.A0152 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :
- étude de l'art médiéval et byzantin.

Méthode :
- développement soit diachronique pour illustrer des évolutions particulières, soit synchronique afin d'explorer des thématiques particulières à une époque donnée,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :
- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art de la période couverte par le cours,
- utiliser de façon pertinente ces acquis théoriques afin de mener à bien une analyse stylistique des œuvres étudiées,
- comprendre en quoi les productions artistiques du Moyen-Âge ont nourri celles des artistes de la Renaissance à nos jours.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2^e quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible au secrétariat de l'École, comprenant un résumé du cours, une bibliographie et un fichier de l'ensemble des diapositives projetées au cours.

G020.A0615 Sciences humaines et sociales : Générales

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Olivier Boruchowitch – karajan@skynet.be

Contenu :

- Avec la dissémination des sources d'information, les sujets sont exposés à une inflation de messages qui échappent à tout contrôle normatif. Pour maîtriser la complexité, il faut faire preuve de jugement critique afin d'être capable de distinguer le vrai du faux, de comparer les informations, d'estimer leur fiabilité respective, de comprendre les enjeux contextuels ou sociétaux... Le cours vise donc à permettre à l'étudiant de se doter d'outils méthodologiques nécessaires à l'exercice de la pensée critique. Suite à une brève introduction sur l'articulation entre logique, rhétorique et poétique, le cours se divise en trois parties qui leur correspondent : comprendre une problématique, se l'approprier et produire une réponse adéquate. Nous aborderons des concepts aussi importants que vrai vs faux, contingent vs nécessité, hypothèse vs certitude, etc., ainsi que des démarches telles que l'identification d'une problématique, la recherche de ses champs d'application, la mise en pratique de méthodes inductives et hypothético-déductives, etc.

Méthode :

- Le cours est à la fois théorique et pratique. Reprenant les trois grandes étapes susmentionnées, le cours les abordera de manière thématique et sera abondamment illustré par des exemples concrets nécessitant la participation active et la prise de parole des étudiants. De nombreux concepts opérationnels seront ainsi vus, développés mais surtout utilisés dans un exercice qui court sur tout le trimestre autour de *La bibliothèque de la Pléiade*.

Acquis d'apprentissage :

- Être capable de déterminer une problématique, d'en comprendre les enjeux et d'intervenir de manière pertinente.
- Affiner la faculté de jugement critique des étudiants
- Permettre à ces derniers de maîtriser des outils intellectuels élémentaires comme la pertinence, l'adéquation, la validité d'une comparaison, l'implication etc., et de les utiliser à bon escient et avec discernement.

Évaluation :

- Présentation de leur travail de groupe + examen oral individuel à la fin du trimestre sur l'une des lectures obligatoires et sur contenus du cours,
- L'évaluation se compose de la participation de l'étudiant le long du trimestre + travail de groupe + examen. Et elle vise moins à contrôler la connaissance détaillée que de s'assurer de la bonne compréhension du cours, de la lecture et des éléments utilisés dans les travaux de groupe.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Création d'un syllabus à destination des étudiants
- Lectures imposées (en choisir une)

Eco, U. *L'œuvre ouverte*, Folio, rééd. 2015

Lipovetsky G., *L'empire de l'éphémère*, Folio, 1991

Nietzsche, F., *La naissance de la tragédie*, Folio, 1989

Nombreuses sources pour le cours, d'extraits de textes de Platon et Aristote à Ferry et Lipovetsky en passant par des coupures de presse ou de contenus digitaux.

G100.A0168 Sémiologie : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

- histoire de la sémiologie à partir de ses filiations principales : approche linguistique et héritage saussurien, conception logique et tradition structurale, interactions avec la sociologie et les sciences de la communication
- théorie des signes : définitions et typologie
- le sens : dénotation et connotation
- signes et usage : communication, énonciation
- sémiologie et expression textuelle : rhétorique, poétique, narration
- sémiologie et expression visuelle : fonction de l'image.

Méthode :

- exposés théoriques (histoire, théories, vocabulaire spécifique)
- observation, analyse et réflexion sur les systèmes de signes, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs, leurs enjeux sociaux et culturels
- développement chez l'étudiant d'une réflexion personnelle sur sa propre démarche artistique, en rapport avec le cours.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les modèles théoriques principaux de la sémiologie générale, notamment en matière de signes linguistiques et de signes visuels
- comprendre le sens et les pouvoirs de connotation des signes visuels et des langages
- comprendre les relations entre la sémiologie et l'art contemporain.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre, comportant une partie de questions à choix multiple et une partie d'analyses.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- syllabus disponible à la salle informatique
- fichier Powerpoint mis à disposition
- bibliographie disponible sur <http://www.signosemio.com/index.asp>.

PREMIER CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 06 - DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER
 2018 - 2019



SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.06.2	ATELIER	1 + 2			
	A120.B0032 Design du livre et du papier : Atelier		17	255	28,33%
	A120.B0098 Typographie : Atelier		4	60	6,67%
	T120.B0271 Techniques et technologies : Papier		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 5, 7		25	375	41,67%
UE 2.06.2	TRANSDISCIPLINARITÉ	1			
	A100.B0490 Design du livre et du papier : Atelier, module 6		6	90	10,00%
	S100.B0111 Ou Stage interne				
	Référentiel de compétences : 1, 5		6	90	10,00%
UE 4.06.3	COURS SPÉCIFIQUES	1			
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	3,33%
	T100.B0255 Techniques et technologies : Production		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5, 7		4	60	6,67%
UE 4.06.4	COURS SPÉCIFIQUES	2			
	GB020.0266 Histoire et actualité des arts : Livre, illustration		2	30	3,33%
	TB020.0259 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5, 7		4	60	6,67%
UE 6.06.3	COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION	1			
	AB100.0115 Arts numériques : Atelier		3	45	5,00%
	AB100.0130 Dessin : Modèle vivant		3	45	5,00%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		6	90	10,00%
UE 6.06.4	COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION	2			
	A020.B0116 Arts numériques : Atelier		2	30	3,33%
	A020.B0122 Couleur : Général (numérique)		1	15	1,67%
	A020.B0131 Dessin : Modèle vivant		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		5	75	8,33%
UE 7.08.3	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN	1			
	G100.B0153 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
	G100.B0160 Littérature : Générale		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
UE 7.07.4	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN	2			
	G020.B0154 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
	G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art		2	30	3,33%
	G020.B0170 Philosophie : Générale		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		6	90	10,00%
Total			60	900	100,00%

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction des horaires définitifs de l'année académique 2018-2019.

PREMIER CYCLE
Option 06 – DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER – BLOC 2

UE 1.06.2 ATELIER

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 25
Prérequis : - UE 1.06.1
Corequis : - UE 4.06.1, UE 4.06.2

A120.B0032 Design du livre et du papier : Atelier

17 crédits, 255 h
Activité obligatoire
Professeur : Goy Anne, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique et d'innovation au départ de techniques de reliure traditionnelles et historiques
- exploration des possibilités d'utilisation du matériau papier dans un champ élargi (boîtes, packaging...)
- apprentissage des procédés et des techniques propres à l'utilisation du cuir et à son ornementation.
- exploration des potentialités artistiques recelées par le cuir et ses dérivés synthétiques.

Méthode :

- développement de l'expression artistique autour des matériaux papier et cuir, particulièrement en abordant le médium livre : recherche et expérimentation
- présentation régulière de son travail par l'étudiant suscitant échanges et réflexions
- interventions d'invités extérieurs, visites d'ateliers, d'expositions, d'éditeurs.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la reliure « Bradel » et des systèmes précédemment étudiés.
- concevoir et réaliser différents volumes, boîtes, contenants pour livres
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique (50%) dont :
 - évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre (20%)
 - évaluation finale en fin de 2^e quadrimestre (30%)
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Documentation variée disponible dans l'atelier
Bibliographie : Leszek Brogowski, *Editer L'Art*, les éditions de la transparence ; Yves Devaux, *Dorure et décoration des reliures*, Editions Faton ; *Books, Boxes & Wraps*, Marilyn Webberley.

A120.B0098 Typographie : Atelier

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeur : en cours de recrutement

Contenu :

- connaissance des bases typographiques.

Méthode :

- cours spécifiques et exercices pratiques.

Acquis d'apprentissage :

- connaître et savoir reconnaître les différentes fontes
- maîtriser les bases de la mise en page.

Évaluation :

- évaluation continue : 50%
- évaluation en fin du quadrimestre concerné : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Si le cours couvre les deux quadrimestres, évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre.

T120.B0271 Techniques et technologies : Papier

4 crédits, 60 h

Activité obligatoire

Professeur : Anne Goy, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- connaissance approfondie de l'utilisation des machines et des outils propres à chaque activité.
- connaissance approfondie des matériaux utilisés dans le travail du livre et du papier.

Méthode :

- travail pratique en atelier
- réalisation d'échantillons.

Acquis d'apprentissage :

- utiliser de manière autonome et adéquate les machines et les outils.
- choisir et savoir adapter les matériaux aux projets à réaliser.
- organiser son travail.

Évaluation :

- évaluation continue (50%)
- évaluation en fin du quadrimestre concerné (50%). Si le cours couvre les deux quadrimestres, évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Documentation variée et modèles disponibles à l'atelier.

UE 2.06.2 TRANSDISCIPLINARITÉ

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 6
Prérequis : - UE 2.06.1
Corequis : -

En début d'année académique, le professeur responsable d'option précise les blocs annuels dans lesquels l'étudiant est autorisé à suivre un stage interne.

A100.B0490 Design du livre et du papier : Atelier, module 6

6 crédits, 90 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Goy Anne, anne.goy@lacambre.be

Contenu :
- exercice de packaging papier autour d'une contrainte précise.

Méthode :
- travail de groupe organisé en plusieurs étapes : documentation, observation, expérimentation, production de prototypes.

Acquis d'apprentissage :
- organiser ses recherches, argumenter ses propositions.
- utilisation des techniques et des matériaux appropriés pour la réalisation des prototypes.

Évaluation :
- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1^{er} quadrimestre

Langue d'enseignement :
- français

S100.B0111 Stage interne

6 crédits, 90h
Deux stages internes sont obligatoires au cours du cycle de Bachelier

Stage à choisir dans une option différente de celle où l'étudiant est inscrit.
Activités d'apprentissage

UE 4.06.3 COURS SPÉCIFIQUES

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.06.2, UE 4.06.2

G100.B0253 Littérature : Analyse de textes

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Virginie Devillers, virginie.devillers@lacambre.be

Contenu :

- le cours d'analyse de textes prend le texte comme un matériau opérationnel composé de façon indissociable d'une forme et d'un contenu. A partir d'un genre (l'autofiction, la poésie...), d'un corpus de textes qui varient tous les deux, trois ans, le cours analyse le fonctionnement d'une vingtaine de textes. Il éclaire les choix opérés par les auteurs en fonction d'une nécessité donnée : stylistique, linguistique, idéologique, etc.

Méthode :

- alternance d'un cours ex cathedra et d'un atelier d'écriture, dans lequel les étudiants sont invités à produire un texte personnel. Cet exercice consiste dans un premier temps à déconstruire les différents clichés liés à la pratique de l'écriture (l'inspiration, le génie littéraire, etc) ; dans un deuxième temps, à comprendre le fonctionnement interne d'un texte. La partie atelier d'écriture est conçue comme un espace de dialogue et d'échange entre les étudiants et le professeur. Quand c'est possible, cette phase du cours se fait en collaboration avec l'option de l'étudiant.

Acquis d'apprentissage :

- connaissance et compréhension des enjeux d'un texte littéraire ou non littéraire.
- compréhension du fonctionnement d'un texte en fonction des choix opérés par l'auteur.
- capacité à produire un texte qui met à distance l'identité du sujet.

Évaluation :

- évaluation continue :
 - travail au sein de l'atelier d'écriture et présence régulière au cours (20%)
 - texte de l'étudiant dans sa version la plus aboutie, remise en fin fin quadrimestre (30%)
 - au terme du quadrimestre, examen écrit qui porte sur l'ensemble de la matière (50%)

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

Christine Angot, *L'inceste*, Stock, 1999. *Une semaine de vacances*, Flammarion, 2012 ; Gwanaëlle Aubry, *Personne*, Mercure de France, 2009 ; Chloé Delaume, *Les moutillettes d'Atropos*, éditions Farrago, 2000. *Le cri du sablier*, éditions Farrago/Léo Scheer, 2001. *S'écrire. Mode d'emploi*. Publi.net. 2008. *La règle du Je*, PUF (collection Travaux pratiques), 2010. *Une femme avec personne dedans*, Seuil, 2012 ; Marguerite Duras, *Œuvres complètes* (tome 1 et 2), Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2011 ; Guillaume Dustan, *Œuvres* (tome 1), Préface et notes de Thomas Clerc, P.O.L., 2013 ; Hervé Guibert, *Suzanne et Louise*, roman-photo, Hallier, 1981. *Mes parents*, Gallimard, 1986. *L'image fantôme*, Minuit, 1981. *À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie*, Gallimard, 1990. *La pudeur et l'impudeur* (film documentaire), 1991 ; Édouard Levé, *Autoportrait*, P.O.L., 2005 *Suicide*, P.O.L., 2008 ; Georges Perec *W ou le souvenir d'enfance*, Denoël, 1975. *La vie mode d'emploi*, Hachette, 1978. *Je me souviens*, Hachette, Collection P.O.L., 1978 ; Saint-Augustin, *Les Aveux* (Nouvelle traduction des Confessions par Frédéric Boyer, P.O.L., 2008) ; Jean-Paul Sartre, *Les mots*, Gallimard, 1964 ; Nathalie Sarraute, *Enfance*, Gallimard, 1983.

T100.B0255 Techniques et technologies : Production

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : en cours de recrutement

Contenu :

- base théorique de la production de documents imprimés, en particulier : la couleur, le papier, les procédés d'impression, les types de formats, les façonnages, les vernis, le cartonnage, les autres matériaux, l'impression 3D
- visites d'imprimerie
- exercices pratiques à partir d'exemples imprimés : le but de ces exercices est d'identifier le processus de fabrication des imprimés, le procédé, le type de papier, les couleurs, le type de façonnage, etc.

Méthode :

- présentations PowerPoint reprenant la structure de base du cours pour la partie théorique
- observation de différents produits imprimés (réalisés dans le cadre professionnel) pour la partie pratique.

Acquis d'apprentissage :

- opérer les choix de production adaptés : techniques d'impression et de fabrication, matériaux, etc.
- anticiper (problèmes éventuels de production)
- connaître les tarifs et délais de production

Évaluation :

- examen écrit en fin de quadrimestre portant sur la partie théorique, et analyse d'un ou plusieurs produits imprimés. En cas de 2^e session, examen écrit en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 4.06.4 COURS SPÉCIFIQUES

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.06.2, UE 4.06.1

G020.B0266 Histoire et actualité des arts : Livre, illustration

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

- l'évolution et les transformations de l'art du livre et de l'illustration, en ce compris les rapports entre le texte et l'image, la mise en page et les procédés d'impression.
- focus sur l'évolution et les transformations du livre depuis le Bauhaus jusqu'à l'ère du numérique : état des lieux et perspectives.
- étude des aspects sociologique, économique et politique du livre et de l'illustration.
- le livre dans les pratiques artistiques contemporaines.

Méthode :

- exposés : développement chronologique avec explorations synchroniques de thématiques particulières,
- participation des étudiants par l'observation, l'analyse et la réflexion à partir de documents et d'exemples significatifs,
- des références de lecture et leurs commentaires sont mis à disposition des étudiants pour nourrir leur analyse,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire du livre et de l'illustration, l'évolution des rapports entre le texte et l'image, ainsi que les transformations techniques qui marquent l'évolution de ces arts,
- utiliser de façon pertinente ces acquis historiques et théoriques afin de mener à bien une réflexion critique sur le fonctionnement social et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société à travers l'histoire,
- comprendre les enjeux de la conversion numérique et développer une réflexion personnelle sur le présent et le devenir du livre.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2^e quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.
Critères : l'examen écrit portera sur les connaissances historiques et théoriques acquises, et sur la capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique sur les composantes du livre et le fonctionnement social et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) sera disponible à la salle informatique.
- le fichier numérique des diapositives projetées au cours sera également mis à disposition des étudiants.

Bibliographie : BLASSELLE Bruno, *Histoire du livre*, Volume 1, A pleines pages, Découvertes, Gallimard, Paris, 1997. et *Histoire du livre*, Volume 2, Le triomphe de l'édition, Découvertes, Gallimard, Paris, 1998.

T020.B0259 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Pierre Huyghebaert, pierre.huyghebaert@lacambre.be

Contenu :

Approfondissement de la pratique de la typographie numérique à travers des projets de mise en page de documents longs. Apprentissage par la pratique visant à une pleine conscience des processus abstraits permettant d'articuler des informations textuelles et graphiques. Interrogation des outils dans le rapport étroit qu'ils entretiennent avec la culture typographique, comment est-ce qu'ils s'y confondent, comment ils nous confondent.

- Opérations liées au texte et à sa sémantique, gestion des flux de texte avec leurs espaces verticaux et horizontaux, tabulations
- Prise de contrôle et mise en cohérence par les styles de paragraphes et caractères
- Modulation et premier niveau de scriptage par rechercher/remplacer
- Transformations et structurations en deux dimensions par aller/retours en mode tableau
- Mise en perspective de la typographie, micro-typographie et leur histoire par rapport à leur version numérique
- Intégration des deux modes bitmap et vectoriel dans la chaîne graphique, modèle de couleurs, imprimerie, affichage écran
- Analyse de la fusion grandissante entre imprimé et web, livre numérique, conséquences explosives sur la typographie
- Outils libres, comment par leur modelage inédit se rapprochent-ils du coeur des pratiques de graphisme
- Prise de conscience du contexte, mise en lumière de la nécessité d'une pratique située pour permettre une réelle autonomie et une empathie nécessaires aux apprentissages futurs.

Méthode :

- pratique en parallèle de micro-projets, documentés, sur différentes techniques de mise en page, pratiques collectives.
- hétérogénéité des plates-formes logicielles, des langues et des systèmes d'exploitation pour accentuer la résilience et nuancer les notions d'efficacité
- utilisation des langages forcément limités de la machine et méthodes pour les détourner et les étendre.
- document imprimable comme rendu final.

Acquis d'apprentissage :

- capacité et confiance dans l'usage des opérations manipulées au cours.
- capacité à concevoir et décoder un projet créatif et à mettre en oeuvre les opérations nécessaires à sa réalisation.

Évaluation :

- évaluation continue.
- examen à l'issue du 2^e quadrimestre et, en cas de 2^e session, évaluation en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.06.3 COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 6
Prérequis : -
Corequis : - UE 6.06.4

A100.B0115 Arts numériques : Atelier

3 crédits, 45 h
Activité obligatoire
Professeur responsable : Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu :

- découverte de grands courants du graphisme, de ses acteurs et plus largement de la culture graphique et de ses rapports avec la société, la politique et l'histoire de l'art,
- approfondissement critique des pratiques numériques de la mise en page à travers le prisme des outils logiciels, pensés ici comme des interlocuteurs et non comme de serviles -- ou au contraire désobéissants -- agents,
- développement des aptitudes (autonomisation, transposer des concepts d'un logiciel à un autre, tirer parti des spécificités des outils etc.) et des attitudes (curiosité, inventivité, détournement) dans un contexte de diversification des outils et des supports (print, web etc.),
- initiation critique aux outils alternatifs libres.

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques d'expérimentation technique et artistique et cours à caractère plus théorique et culturel.

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre des connaissances techniques, artistiques et culturelles, en toute autonomie afin de comprendre, d'imaginer, de créer, de défendre et de documenter un projet de mise en page.

Évaluation :

- évaluation continue et travail pratique évalué en fin de quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :
évaluation continue des exercices techniques et artistiques : 70 %,
remise et défense du travail final : 30%.

Langue d'enseignement :

- français

A100.B0130 Dessin : Modèle vivant

3 crédits, 45 h
Activité obligatoire
Professeur : Anne Desobry, anne.desobry@lacambre.be

Contenu :

- observation et transcription des couleurs et des relations chromatiques
- dessin d'observation et de prospection d'après des sources diverses (modèle, espace, objet, document), et selon la position subjective du dessinateur
- utilisation des différents éléments du langage plastique (ligne, surface, blanc, composition, couleur)
- dessin d'idée et d'intention selon la mémoire, l'imaginaire, ou une relation documentaire
- dessin de recherche et de projet : représentation de l'espace, plan, représentation de notions.

Méthode :

- le cours est transversal : des propositions communes de travail et des axes de recherche permettent d'aborder le contenu du cours de manière particulière et personnelle
- suivi collectif et individuel, avec un souci d'appropriation des demandes et des moyens découverts.

Acquis d'apprentissage :

- utilisation consciente des éléments constitutifs du dessin : espace particulier de la feuille, ligne, surface, couleur
- utilisation du dessin comme outil d'expression et de recherche.

Évaluation :

- évaluation continue (50%) et évaluation finale à l'issue du 1^{er} quadrimestre (50%).

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Bibliographie : Roven, revue critique sur le dessin contemporain (disponible à la bibliothèque).

UE 6.06.4 COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : - UE 06.06.3

A020.B0116 Arts numériques : Atelier

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur: Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu :

- développement des moyens techniques, culturels et artistiques pour appréhender Internet comme médium créatif spécifique,
- découverte des grands courants des Arts Internet et plus particulièrement du net art, de ses artistes, des moyens de monstration et des rapports avec l'histoire de l'art générale,
- initiation au codage en HTML et CSS,
- initiation à l'installation, la gestion, l'utilisation, la modification d'un système de gestion de contenu (CMS).

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques d'expérimentation technique et artistique et cours à caractère plus technique et culturel.

Acquis d'apprentissage :

- pouvoir mettre en œuvre des connaissances techniques, artistiques et culturelles, en toute autonomie afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet artistique Internet,
- réaliser son site personnel.

Évaluation :

- évaluation continue et travail pratique évalué en fin de 2^e quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :
évaluation continue des exercices : 70%,
remise et défense du travail final : 30%.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Rachel Greene, *L'Art Internet*, Thames & Hudson, 2005.

A020.B0122 Couleur : Général (numérique)

1 crédits, 15 h
Activité obligatoire
Professeur : Robert Kot, mailto@robertkot.com

Contenu :

- vocabulaire spécifique de codification numérique.
- relation entre la couleur perçue et la codification numérique de la couleur.
- évaluation, analyse et correction de la température de couleur, de la dominante et de la répartition des clartés dans une image numérique.
- gestion de la couleur à travers la chaîne graphique.

Méthode :

- fabrication d'une couleur à partir du sélecteur.
- modification d'une couleur à l'aide des réglages appropriés.
- correction chromatique de l'image.
- capacités chromatiques des différents périphériques et traduction de l'image en fonction de son profil.

Acquis d'apprentissage :

- identifier le problème chromatique dans une image complexe
- distinguer la logique perceptive de celle de la codification numérique de la couleur.
- évaluer, analyser et corriger la couleur selon ses différentes caractéristiques
- se familiariser à l'enjeu de la gestion numérique de la couleur.

Évaluation :

- évaluation continue et test écrit en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Robert Sève, *Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs*, éd. Chalagam, 2009 ; Arnaud Frich, *Colormanagement guide*, <http://www.color-management-guide.com>; European Color Initiative, <http://www.eci.org/en/start>; Commission Internationale d'Éclairage, <http://www.cie.co.at>.

A020.B0131 Dessin : Modèle vivant

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Anne Desobry, anne.desobry@lacambre.be

Contenu :

- observation et transcription des couleurs et des relations chromatiques
- dessin d'observation et de prospection d'après des sources diverses (modèle, espace, objet, document), et selon la position subjective du dessinateur
- utilisation des différents éléments du langage plastique (ligne, surface, blanc, composition, couleur)
- dessin d'idée et d'intention selon la mémoire, l'imaginaire, ou une relation documentaire
- dessin de recherche et de projet : représentation de l'espace, plan, représentation de notions.

Méthode :

- le cours est transversal : des propositions communes de travail et des axes de recherche permettent d'aborder le contenu du cours de manière particulière et personnelle
- suivi collectif et individuel, avec un souci d'appropriation des demandes et des moyens découverts.

Acquis d'apprentissage :

- utilisation consciente des éléments constitutifs du dessin : espace particulier de la feuille, ligne, surface, couleur
- utilisation du dessin comme outil d'expression et de recherche.

Évaluation :

- évaluation continue (50%) et évaluation finale à l'issue du 2^e quadrimestre (50%).

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Roven, revue critique sur le dessin contemporain (disponible à la bibliothèque).

UE 7.08.3 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 7.08.4

G100.B0153 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX^e siècle

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- le cours vise à explorer la production artistique de l'Occident à travers l'examen d'œuvres et de problématiques significatives de l'histoire de l'art de la Renaissance au XIX^e siècle.
- le cours croise une approche chronologique de la période considérée et un ensemble de questions et de paradigmes – le temps, l'espace, l'image, le système moral, etc – qui permettent d'ouvrir l'analyse à des champs connexes à l'histoire de l'art et aux problématiques de l'art moderne et contemporain.
- au cours du premier quadrimestre, nous allons tenter de comprendre comment, au cours de la Renaissance italienne, une nouvelle voie s'est ouverte aux arts de l'image : l'ennoblissement des arts de la vue et l'émergence de la figure nouvelle de l'artiste en créateur ont bouleversé l'univers social et mental des arts. Avec ce régime de sens très inédit s'instauraient les conditions de l'idée moderne d'art que les siècles suivants allaient instituer.

Méthode :

- chaque cours est conçu de manière à se focaliser essentiellement sur la lecture des œuvres d'art, la compréhension des œuvres, l'appropriation d'un vocabulaire précis adapté à chacun des arts envisagés. En outre, l'étudiant sera amené à envisager les œuvres de manière autonome et critique, ainsi qu'à établir des liens entre les caractéristiques plastiques et narratives des œuvres et le contexte historique, littéraire, social, scientifique et philosophique.
- des thématiques transversales tenteront de répondre aux deux nécessités inscrites au projet pédagogique et artistique de l'ENSAV La Cambre : l'approfondissement et l'ouverture. Chaque problème qui s'est posé aux artistes de la période envisagée sera l'occasion d'un va-et-vient dans l'histoire de l'art, des origines de la figuration à nos jours.

Acquis d'apprentissage :

- prise de notes
- connaissance critique de la période étudiée, socle de références conceptuelles et visuelles
- capacité à articuler ces connaissances et ces références avec une réflexion sur la culture visuelle et la création contemporaines.

Évaluation :

- examen écrit en fin de premier quadrimestre et, en cas de seconde session en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus : le cours est accompagné d'un résumé reprenant le fil conducteur du cours, ainsi que d'une bibliographie. Des fichiers, reprenant l'ensemble des diapositives projetées au cours, sont fournis aux étudiants.

G100.B0160 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur: Thomas Gunzig, thomasgunzig@me.com

Contenu :

- analyse des concepts de «monstruosité» et «d'exclusion» à travers plusieurs éléments : tout d'abord

les «monstres classiques» (Dracula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, Docteur Jeckyll et Mister Hyde de RL. Steveneson...). Ensuite, les monstres «sociaux» à travers Kafka et des auteurs de l'absurde comme Beckett, Ionesco ou Vian. Le cours s'intéresse aux circonstances favorables au surgissement des monstres dans la littérature et plus généralement dans les formes narratives populaires comme les contes de fées ou le cinéma.

Méthode :

- exposés théoriques soutenus par la lecture de textes des auteurs abordés au cours et le visionnage d'extraits de films.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les auteurs et leurs œuvres.
- percevoir toute l'étendue du concept de monstruosité, saisir son utilité sociale et comprendre le lien entre les monstres et les crises.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Bram Stoker, *Dracula* ; Mary Shelley, *Frankenstein* ; Boris Vian, *Le loup Garou* ; Emanuel Carrère, *L'adversaire* ; Samuel Beckett, *En attendant Godot* ; Eugène Ionesco, *Rhinocéros*.

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 6
Prérequis : -
Corequis : - UE 7.08.3

G020.B0154 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX^e siècle

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- le cours vise à explorer la production artistique de l'Occident à travers l'examen d'œuvres et de problématiques significatives de l'histoire de l'art de la Renaissance au XIX^e siècle.
- le cours croise une approche chronologique de la période considérée et un ensemble de questions et de paradigmes – le temps, l'espace, l'image, le système moral, etc – qui permettent d'ouvrir l'analyse à des champs connexes à l'histoire de l'art et aux problématiques de l'art moderne et contemporain.
- au cours du second quadrimestre, nous allons nous intéresser aux grands bouleversements que connurent les arts entre le XVI^e et le XIX^e siècles. Ainsi, nous traiterons de la poétique en tant que système des arts qui pèsera sur les courants esthétiques en Occident jusqu'à la fin du XVIII^e siècle. Ensuite, nous envisagerons les conséquences des crises religieuses qui ont traversé l'Europe chrétienne et ont amené des expressions particulières dans le baroque italien et le classicisme français, les querelles artistiques qui ont émaillé cette époque (« Couleur contre Dessin », « Anciens contre Modernes »,...) et l'émergence d'une catégorie nouvelle, celle des Beaux-Arts, qui entraînera avec elle de nouvelles conceptions esthétiques. Enfin, nous aborderons les profonds bouleversements de la société aux XVIII^e et XIX^e siècles qui vont contribuer à ouvrir les chemins de la modernité et de nouveaux langages artistiques aptes à traduire ce rapport inédit de l'artiste face à un monde en constante mutation.

Méthode :

- chaque cours est conçu de manière à se focaliser essentiellement sur la lecture des œuvres d'art, la compréhension des œuvres, l'appropriation d'un vocabulaire précis adapté à chacun des arts envisagés. En outre, l'étudiant sera amené à envisager les œuvres de manière autonome et critique, ainsi qu'à établir des liens entre les caractéristiques plastiques et narratives des œuvres et le contexte historique, littéraire, social, scientifique et philosophique.
- des thématiques transversales tenteront de répondre aux deux nécessités inscrites au projet pédagogique et artistique de l'ENSAV La Cambre : l'approfondissement et l'ouverture. Chaque problème qui s'est posé aux artistes de la période envisagée sera l'occasion d'un va-et-vient dans l'histoire de l'art, des origines de la figuration à nos jours.

Acquis d'apprentissage :

- prise de notes
- connaissance critique de la période étudiée, socle de références conceptuelles et visuelles
- capacité à articuler ces connaissances et ces références avec une réflexion sur la culture visuelle et la création contemporaines.

Évaluation :

- examen écrit en fin de 2^e quadrimestre et, en cas d'échec, seconde session en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus : le cours est accompagné d'un résumé reprenant le fil conducteur du cours, ainsi que d'une bibliographie. Des fichiers, reprenant l'ensemble des diapositives projetées au cours, sont fournis aux étudiants.

G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur responsable : Pierre-Yves Desaiwe, pydesaiwe@gmail.com

Contenu :

- questions d'étymologie (art numérique, art des médias, art en réseau, net art, ...)
- délimitation du champ d'étude : l'art des médias numériques dans son rapport à l'art contemporain ;
- axes thématiques développant la comparaison entre la pratique des artistes du numérique, et celle des artistes usant de médiums plus conventionnels ;
- questions d'actualité.

Méthode :

- cours ex cathedra durant lequel les étudiants sont régulièrement invités à poser des questions, afin d'initier un débat ;
- illustré de présentations PowerPoint ;
- cours « en ligne » : les œuvres créées avec et pour l'internet sont expérimentées en temps réel.

Acquis d'apprentissage :

- prendre connaissance de l'existence d'un courant artistique entièrement tourné vers l'emploi et le détournement des médias, en particulier des médias numériques ;
- comprendre ce qui distingue ce courant par rapport de la sphère de l'art contemporain, tout en découvrant ce qui les rassemble ;
- mesurer la dimension critique, sociologique ou politique de ce courant ;
- s'interroger sur sa propre pratique de la communication numérique ;
- s'interroger sur l'impact des médias numériques sur sa propre pratique artistique.

Évaluation :

- examen écrit en fin de quadrimestre
- L'étudiant(e) produit un travail personnel, critique et documenté sur l'un des aspects du cours (une œuvre, un courant, un artiste, une problématique). Ce travail peut, si l'étudiant(e) le souhaite, prendre une forme directement inspirée de sa propre pratique artistique ;
- les étudiant(e)s sont encouragé(e)s, mais non tenu(e)s, à réaliser ce travail en groupes de 3 ou 4, afin de créer une dynamique dans la réflexion.
- en cas de 2^e session, examen en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les présentations PowerPoint contenant tous les liens et ressources documentaires sont disponibles pour téléchargement à l'issue de chaque cours, et tiennent lieu de syllabus.

G020.B0170 Philosophie : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Gilles Collard, gilles.collard@lacambre.be

Contenu :

- les grands courants de l'histoire (occidentale) de la philosophie, depuis les présocratiques jusqu'au XX^e siècle.

Méthode :

- pont à faire dès que possible avec des questions éthiques, idéologiques et politiques contemporaines.
- une partie cours est donnée ex cathedra
- une autre partie propose des lectures de textes : de la tradition et sur le lien de la tradition à des questions contemporaines.

Acquis d'apprentissage :

- assimiler les concepts fondamentaux de l'histoire de la philosophie

- être capable d'une réflexion générale sur la matière.

Évaluation :

- Examen écrit à l'issue du 2^e quadrimestre et en cas de 2^e session en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie :

Syllabus disponible. Recueil de textes à collecter par le professeur.

Histoire de la Philosophie occidentale, Jean François Revel, éd. Poche ; *La trahison des Lumières*, Jean-Claude Guillebaud, éd. Poche).

PREMIER CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 06 - DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER
 2018 - 2019



SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.06.3	ATELIER	1 + 2			
	A120.C0033 Design du livre et du papier : Atelier		14	210	23,33%
	A120.C0466 Typographie : Atelier		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 3, 4, 5, 7		18	270	30,00%
UE 1.06.4	ATELIER	1 + 2			
	A120.C0034 Design du livre et du papier : Atelier		14	210	23,33%
	T120.C0326 Techniques et technologies : Papier		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 3, 4, 5, 7		18	270	30,00%
UE 2.06.3	TRANSDISCIPLINARITÉ	1			
	A100.C0507 Design du livre et du papier : Atelier, module 7		6	90	10,00%
	S100.C0112 Ou Stage interne				
	Référentiel de compétences : 1, 5, 6		6	90	10,00%
UE 4.06.5	COURS SPÉCIFIQUE	1			
	T100.C0317 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5, 7		2	30	3,33%
UE 6.09.5	COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION (1 cours à choisir parmi les	1 + 2			
	A120.C0117 Arts numériques : Atelier		4	60	6,67%
	A120.C0120 Ou Couleur : Général		4	60	6,67%
	A120.C0132 Ou Dessin : Modèle vivant		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		4	60	6,67%
UE 7.10.5	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN	1			
	G100.C0155 Histoire et actualité des arts : XIX ^e et XX ^e siècles		2	30	3,33%
	G100.C0171 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
UE 7.10.6	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN	2			
	G020.C0156 Histoire et actualité des arts : XIX ^e et XX ^e siècles		2	30	3,33%
	G020.C0172 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
UE 7.10.8	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN (2 cours à choisir parmi les 3)	2			
	G020.C0169 Sémiologie : Média		2	30	3,33%
	G020.C0616 Ou Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art		2	30	3,33%
	G020.C0329 Ou Littérature contemporaine		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
	Total		60	900	100,00%

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction des horaires définitifs de l'année académique 2018-2019.

PREMIER CYCLE
Option 06 – DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER – BLOC 3

UE 1.06.3 ATELIER

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 18
Prérequis : - UE 1.06.2
Corequis : - UE 1.06.4, UE 4.06.4, UE 4.06.5

A120.C0033 Design du livre et du papier : Atelier

14 crédits, 210 h
Activité obligatoire
Professeur : Goy Anne, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique et d'innovation au départ de techniques de reliure traditionnelles et historiques.
- étude des différents paramètres techniques de la reliure « passé-carton » et de plusieurs modèles de boîtes.
- exploration des potentialités artistiques du cuir et de ses dérivés synthétiques.
- application des recherches techniques et artistiques développées par l'étudiant, dans les travaux personnels.

Méthode :

- développement de l'expression artistique autour des matériaux papier et cuir, particulièrement en abordant le médium livre, y ajoutant la recherche et l'expérimentation à chaque apprentissage.
- développement de l'expression artistique liée au médium livre et au papier combinant l'expérimentation à chaque phase d'apprentissage.
- présentation régulière de son travail par l'étudiant, suscitant échanges et réflexions
- interventions d'invités extérieurs, visites d'ateliers, d'expositions, d'éditeurs.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la reliure « Passé-carton » et des systèmes de reliure précédemment étudiés.
- concevoir et réaliser différents volumes, contenants, boîtes, dans différents matériaux
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique (50%) dont :
 - évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre (20%)
 - évaluation finale en fin de 2^e quadrimestre (30%)
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : *La reliure, technique et rigueur*, Jacqueline Liekens, éditions Faton ; *La reliure, manuel pratique*, Vladimir Tchékéroul, éditions Faton.

A120.C0466 Typographie : Atelier

4 crédits, 60 h

Activité obligatoire

Professeur : en cours de recrutement

Contenu :

- connaissance des bases typographiques.

Méthode :

- cours spécifiques et exercices pratiques.

Acquis d'apprentissage :

- connaître et savoir reconnaître les différentes fontes
- maîtriser les bases de la mise en page.

Évaluation :

- évaluation continue : 50%
- évaluation en fin du quadrimestre concerné : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Si le cours couvre les deux quadrimestres, évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre.

UE 1.06.4 ATELIER

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 20
Prérequis : - UE 1.06.2
Corequis : - UE 1.06.3, UE 4.06.4, UE 4.06.5

AC120.0034 Design du livre et du papier : Atelier

14 crédits, 210 h
Activité obligatoire
Professeur : Goy Anne, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique au départ de techniques traditionnelles de reliure et des nombreuses possibilités de transformation du matériau papier
- étude des différents paramètres techniques de la reliure « passé-carton » et de plusieurs modèles de boîtes.
- exploration des potentialités artistiques recelées par le cuir et ses dérivés synthétiques
- exploration des potentialités d'innovation à partir des modèles classiques.

Méthode :

- développement de l'expression artistique autour des matériaux papier et cuir, particulièrement concernant le domaine du livre en combinant l'expérimentation à chaque apprentissage.
- présentation régulière de son travail par l'étudiant à l'atelier, suscitant échanges et réflexions
- interventions à l'atelier d'invités extérieurs, visites d'atelier, d'expositions, d'éditeurs.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la reliure « Passé-carton » et des systèmes de reliure précédemment étudiés.
- concevoir et réaliser différents volumes, contenants, boîtes, dans différents matériaux
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.
- connaître et maîtriser l'ensemble des paramètres techniques de base étudiés durant le cycle.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique (50%) dont :
 - évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre (20%)
 - évaluation finale en fin de 2^e quadrimestre (30%)
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

-

T120.C0326 Techniques et technologies : Papier

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeur : Anne Goy, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- connaissance approfondie de l'utilisation des machines et des outils en lien avec les exercices et projets imposés.
- connaissance approfondie des technologies liées au travail du papier et du livre en lien avec les exercices et projets imposés
- méthode : travail pratique en atelier, réalisation d'échantillons.

Méthode :

- travail pratique en atelier, réalisation d'échantillons.

Acquis d'apprentissage :

- utiliser de manière autonome les machines et les outils.
- savoir choisir et adapter les différents papiers aux projets à réaliser
- organiser son travail et maîtriser les savoir-faire.

Évaluation :

- évaluation continue (50%).
- évaluation en fin du quadrimestre concerné (50%).
- si le cours couvre les deux quadrimestres, évaluation partielle en fin de 1^{er} quadrimestre (50%).

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Documentation variée et modèles disponible à l'atelier.

UE 2.06.3 TRANSDISCIPLINARITÉ

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 6
Prérequis : - UE 2.06.2
Corequis : -

En début d'année académique, le professeur responsable d'option précise les blocs annuels dans lesquels l'étudiant est autorisé à suivre un stage interne.

A100.C0507 Design du livre et du papier : Atelier, module 7

6 crédits, 90 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Goy Anne, anne.goy@lacambre.be

Contenu :

- exercice de recherche et d'expérimentation à partir de matériaux de récupération dans la création de couvertures de livres.

Méthode :

- travail de documentation et de sélection de matériaux
- - confection d'échantillons expérimentaux.
- - Réalisation d'un prototype.

Acquis d'apprentissage :

- organiser sa recherche et élargir son champ d'investigation.
- - Être capable de transposer et valoriser ses savoir-faire à d'autres matériaux .

Évaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1^{er} quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

S100.C0112 Stage interne

6 crédits, 90h
Deux stages internes sont obligatoires au cours du cycle de Bachelier

Stage à choisir dans une option différente de celle où l'étudiant est inscrit.
Activités d'apprentissage

UE 4.06.5 COURS SPÉCIFIQUE

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.06.3, UE 1.06.4, UE 4.06.5

T100.C0317 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Pierre Huyghebaert, pierre.huyghebaert@lacambre.be

Contenu :

Approfondissement de la pratique de la typographie numérique à travers des projets de mise en page de documents longs. Apprentissage par la pratique visant à une pleine conscience des processus abstraits permettant d'articuler des informations textuelles et graphiques.

Interrogation des outils dans le rapport étroit qu'ils entretiennent avec la culture typographique : comment s'y confondent-ils, comment nous confondent-ils ?

- opérations liées au texte et à sa sémantique, gestion des flux de texte avec leurs espaces verticaux et horizontaux, tabulations
- prise de contrôle et mise en cohérence par les styles de paragraphes et caractères
- Modulation et premier niveau de scriptage par rechercher/remplacer
- transformations et structuration en deux dimensions par allers/retours en mode tableau
- mise en perspective de la typographie, la micro-typographie et leur histoire par rapport à leur version numérique
- intégration des deux modes bitmap et vectoriel dans la chaîne graphique, modèle de couleurs, imprimerie, affichage écran
- analyse de la fusion grandissante entre imprimé et web, livre numérique, conséquences explosives sur la typographie
- outils libres et comment, par leur modelage inédit, se rapprochent-ils du coeur des pratiques de graphisme
- prise de conscience du contexte, mise en lumière de la nécessité d'une pratique située pour permettre une réelle autonomie et une empathie nécessaire aux apprentissages futurs.

Méthode :

- projet au long court, en plusieurs étapes, de la visualisation de données personnelles.
- arborescence qui visualise mais aussi masque ce qui doit rester privé.
- rapport de l'unique avec le multiple. Quels visuels en découlent? Comment élaborer des signes qui correspondent à la complexité à cartographier?
- tenir un journal du chemin de pensée, parallèle.
- sessions critiques collectives.
- un document imprimable est le rendu final.

Acquis d'apprentissage :

- capacité et confiance dans l'usage des opérations manipulées au cours
- capacité à concevoir et décoder un projet créatif et à mettre en oeuvre les opérations nécessaires à sa réalisation.

Évaluation :

- évaluation continue
- examen à l'issue du 1^{er} quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.09.5 COURS ARTISTIQUES DE SOUTIEN À L'OPTION (1 cours à choisir parmi les 3)

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 +2
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : -

A120.C0117 Arts numériques : Atelier

4 crédits, 60 h
Activité optionnelle : 1 cours artistique de soutien à l'option à choisir parmi 4 cours.
Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu :
Le cours propose 7 modules au choix de l'étudiant :

- 3D
- Capteurs
- Mise en page
- Netart
- Son
- Vidéo
- Webdesign

Le contenu, la méthode et les acquis d'apprentissage spécifiques à chaque module sont définis ci-après.

Évaluation :

- 1^{er} quadrimestre, 35%, répartis de la manière suivante :
 - évaluation continue des exercices : 20%
 - réalisation et défense du travail intermédiaire : 15%
- 2^e quadrimestre : 65%, répartis de la manière suivante :
 - évaluation continue des exercices : 25%
 - réalisation d'un dossier présentant le travail final: 10%,
 - réalisation et défense du travail final : 30%

Langue d'enseignement :

- français

Module 3D

Contenu :

- découverte de grands courants des arts 3D, de leur histoire, de leurs artistes, et des rapports avec l'histoire générale de l'art,
- acquisition des bases nécessaires à la modélisation et à l'animation 3D à travers un logiciel spécifique,
- compréhension du potentiel, de la spécificité et des limites des images de synthèse dans leur globalité.

Méthode :

- alternance d'exercices pratiques d'expérimentation artistique et cours à caractère plus théorique et culturel,
- élaboration et réalisation d'un projet personnel,
- présentation régulière du projet, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- maîtriser les fonctions de base du logiciel étudié,
- faire preuve de curiosité, d'engagement,
- approfondir ses connaissances et savoir-faire en fonction des besoins spécifiques,
- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet personnel.

Module Capteurs

Contenu :

- découverte de grands courants des arts interactifs, de leur histoire, de leurs artistes, des institutions et de ses rapports avec l'histoire générale de l'art,
- panorama des logiciels d'interaction en temps réel (Isadora, Max, etc.),
- initiation à un ou plusieurs logiciels d'interaction (Isadora, processing),
- initiation aux interfaces « homme-machine »,
- exploration des différents type de capteurs et leurs utilisations pratiques (son, vidéo, lumière, chaleur, mouvement, pression, etc.),
- exploration des différents type d'actionneurs et leurs utilisations pratiques (lumière, moteur, etc.),
- initiation au Hacking et détournement de matériel existant (Kinect, Wiimot, etc.),
- découverte des protocoles de communication Midi et OSC et leur utilisation pratique en interactivité,
- initiation à la vidéo et à l'audio numériques en temps réel.

Méthode :

- alternance d'exercices pratiques d'expérimentation artistique et cours à caractère plus théorique et culturel,
- élaboration et réalisation d'un projet de travail personnel ou de groupe,
- présentation régulière du travail en cours, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre une oeuvre interactive complexe,
- mettre en place une stratégie de communication et d'archivage autour du projet personnel par la réalisation d'un dossier explicatif.

Module Mise en page

Contenu :

- apprentissage d'un logiciel de mise en page du type Adobe InDesign,
- gestion de la couleur et intégration de fichiers externes,
- gestion des polices de caractères et approche concrète de la typographie,
- préparation des fichiers et du bon de commande,
- réalisation d'un PDF en vue de l'impression,
- étude de cas pratiques sur la couleur (Pantone, tons directs et vernis...),
- approfondissement des différentes possibilités colorimétriques dans des logiciels vectoriel et bitmap,
- étude des ponts numériques entre le logiciel de mise en page et les logiciels connexes du type Adobe Illustrator et Photoshop,
- initiation à l'acquisition numérique, aux réglages des couleurs, à la théorie des tons directs,
- étude de l'anatomie de la lettre et du vocabulaire typographique,
- recensement des différentes difficultés dans la gestion de la photogravure,
- approche des règles de typographie et des pièges à éviter,
- suivi du projet personnel.

Méthode :

- les exercices pratiques sur les logiciels, les expérimentations sur la couleur et la typographie, alternent avec des cours plus théoriques et culturels (diaporama de réalisations graphiques, cas spéciaux dans la photogravure).
- vision de films sur le façonnage du papier, son élaboration et sur la technique de l'offset,
- présentation d'une note d'intention écrite pour le projet personnel de fin d'année
- lecture groupée suivie de différentes lectures individuelles pour la réalisation d'un livre-objet.

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre les connaissances artistiques et techniques acquises sur la mise en page, la numérisation, l'approche de la photogravure et les divers acquis typographiques et colorimétriques.
- mettre en œuvre les connaissances artistiques et techniques acquises pour une création artistique en mise en page
- proposer des recherches au niveau de la logique de lecture, de la production et de la reliure, la numérisation, l'approche de la photogravure et les divers acquis typographiques et colorimétriques.
- développer un esprit critique et analytique dans le domaine de la recherche graphique.

Module Netart

Contenu :

- étude de l'histoire de l'art internet (de DADA au postinternet), de ses artistes, de ses institutions (les prix, les concours) et de ses modes de diffusion,
- rencontre ou vision d'interviews (réalisés spécialement pour le cours) de nombreux acteurs de l'art internet et post internet (critiques, curateurs, artistes, collectionneurs, galeristes),
- étude d'Internet du point de vue historique (de la boussole aux réseaux sociaux), de son fonctionnement institutionnel et technique,
- mise en perspective critique des cultures internet et de leur récupération dans l'art (mémétique),
- présentation et analyse critique de sites artistiques,
- initiation critique aux langages constitutifs d'internet (HTML, CSS...),
- initiation critique aux nouveaux outils utilisés par les artistes (Twitter, Facebook, etc.),
- conception et intégration et détournement d'images à travers des logiciels spécifiques,
- initiation critique aux outils de recherche et à leur détournement (Google art),
- réflexion sur la monétisation des œuvres par l'étude de quelques contrats de vente de site web artistique,
- découverte et mise en place de moyens classiques et alternatifs de diffusion d'un site web artistique (clé USB, Piratebox, Smartphone, objets connectés, etc.),
- initiation critique au « darknet », à la réalité augmentée, aux QRcode, au glitch, aux monnaies alternatives (Bitcoin) dans une perspective artistique,
- réflexion pratique sur la préservation, conservation, restauration des œuvres numériques et de netart.

Méthode :

- alternance entre expérimentations pratiques et cours à caractère plus théorique et culturel.
- élaboration et réalisation de projets communs,
- évaluation régulière du travail en cours, lors d'entretiens collectifs.
- Acquis d'apprentissage
- mettre en œuvre les connaissances techniques acquises dans un projet artistique Internet ou post Internet,
- penser la monstration/diffusion/monétisation de son projet.

Module Son

Contenu :

- étude de l'histoire de la prise de son,
- initiation au fonctionnement de l'oreille et du son,
- initiation aux bases de la MAO,
- initiation à l'électroacoustique (les effets, l'égalisation, les techniques de synthèse),
- découverte des interfaces (les microphones, les haut-parleurs, la table de mixage, la table de mixage),
- initiation aux bases du mixage audio et aux insérables numériques.
- approfondissement de la prise de son analogique et numérique et de l'étude des microphones (typologie et expérimentation),
- étude des plans sonores, de la réverbération, de l'acoustique,
- initiation à l'audio numérique, aux fréquences d'échantillonnage, à la compression dynamique et numérique du son,
- découverte du « mastering »,
- étude de différents champs d'application du son: musique de film, musique de scène, décor sonore, illustration sonore, installation, etc.,
- expérimentation de la diffusion sonore, de ses médias,
- expérimentation sur la monophonie, la stéréophonie, la multi diffusion, la spatialisation.
- travaux pratique d'électronique en lien avec le son,
- suivi du projet de fin d'année.

Méthode :

- les exercices pratiques sur les logiciels et avec le matériel, les expérimentations, alternent avec des cours plus théoriques et culturels (écoutes, analyses de films expérimentaux, etc.),
- élaboration d'un dossier de production documenté lié au projet personnel,
- élaboration et réalisation d'un projet personnel ou de groupe,
- présentation régulière du projet, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- Mettre en œuvre les connaissances artistiques et techniques acquises sur la prise de son, le montage, le mixage multipistes et la spatialisation sonore dans un projet sonore complexe.
- développer l'esprit d'écoute et d'analyse d'environnements sonores et abstraits.

Module Vidéo

Contenu :

- initiation au processus de réalisation d'un film sur support numérique : numérisation des rushes, montage à l'aide d'un logiciel spécifique, effets, intégration du son, finalisation, compression du film en fonction des options de diffusion (Web, installation),
- mise en perspective du processus de réalisation d'un film (réfléchir au découpage, à l'organisation des images et des sons),
- découverte d'un cinéma différent par l'analyse des œuvres de réalisateurs travaillant sur le support filmique et sur des installations vidéo,
- apprentissage pratique du montage à travers un logiciel spécifique,
- initiation au « compositing » à travers un logiciel spécifique,
- réflexion pratique sur la monstration du film ou comment le temps cinématographique est exposé, spatialisé dans un espace autre que l'écran (spatialisation de l'image dans un espace muséal ou projection en extérieur, dispositif technique).

Méthode :

- les exercices pratiques de montage par la réalisation d'une bande annonce alternent avec des cours plus théoriques et culturels (vision et analyse de films),
- élaboration et réalisation d'un projet personnel,
- présentation régulière du projet, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- utiliser de manière avancée un logiciel de montage vidéo,
- mettre en œuvre en toute autonomie les connaissances acquises, techniques, artistiques et culturelles, à travers un projet vidéo personnel.

Module Webdesign

Contenu :

- étude des grands courants du webdesign, de son histoire, de ses personnalités, de son histoire et de ses rapports avec l'histoire générale de l'art,
- présentation et analyse critique de sites artistiques et commerciaux,
- initiation à l'ergonomie et à la conception d'interface,
- mise en œuvre d'une charte graphique spécifique au Web,
- initiation au graphisme et à la mise en page sur le Web, des technologies liées au webdesign et de l'utilisation de la typographie sur le Web,
- initiation au HTML, aux CSS,
- initiation à la typographie sur le Web,
- conception et utilisation d'une grille de mise en page spécifique au Web,
- mise en ligne sur un serveur web,
- mise en œuvre d'une charte graphique spécifique au Web, d'un moodboard, d'un cahier des charges et d'une structure Web.

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques et cours à caractère plus théorique et culturel,
- élaboration et réalisation d'un projet de travail personnel ou de groupe,
- présentation régulière du travail en cours, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer, de mettre ne ligne et de défendre la réalisation et le design d'un site internet.

A120.C0120 Couleur : Générale

4 crédits, 60 h

Activité optionnelle : 1 cours artistique de soutien à l'option à choisir parmi 4 cours

Professeur : Adrien Lucca, adriengarylucca@gmail.com

Contenu :

- le cours est destiné à des étudiants intéressés par le développement d'une recherche personnelle, liée de près ou de loin à leur pratique artistique et à la pratique et/ou à la théorie de la couleur.
- découverte d'un vaste paysage où l'art, le laboratoire et la réflexion philosophique sont interconnectés.
- au cours des premières séances des matériaux sont présentés et de nouveaux « thèmes » sont abordés chaque semaine. Ils permettent la mise en contact avec différents champs dans lesquels la couleur tient une place centrale.
- matériaux de la couleur : les sources de couleurs naturelles et artificielles, lumières et matières, sont présentées d'un point de vue historique et documentées sous forme matérielle. Une collection de pigments pour artistes est présentée, ainsi qu'une expérience d'optique qui simule le bleu du ciel.
- histoire de l'art, de la théorie et de la science de la couleur : depuis Aristote et Platon jusqu'au XXI^e siècle, en passant par Isaac Newton et Goethe, Léonard de Vinci, Georges Seurat et l'art moderne, nous verrons comment la couleur a posé différents types de problèmes aux penseurs, aux expérimentateurs et aux artistes – et comment ceux-ci ont suscité des créations et des inventions importantes.
- workshop d'initiation à la colorimétrie : la colorimétrie (science de la mesure des couleurs), permet de mesurer et d'organiser des échantillons de couleurs, de mesurer les mélanges d'encre et de peinture, de calculer les mélanges additifs de lumières ou de peinture, et de calculer des différences de couleur. C'est aussi le langage des ingénieurs qui s'occupent de couleur dans l'industrie (industries digitales, design industriel, imprimerie, papier, éclairage, cinéma,...) Des instruments de mesure et des logiciels sont présentés.
- la seconde partie du cours est consacrée à l'élaboration d'un projet personnel, pratique ou théorique.

Méthode :

- le cours associe apprentissages théoriques, workshops collectifs et conduites de recherches personnelles.
- il est organisé sous forme de séminaire en deux parties : dans la première, le professeur présente une grande variété de matériaux et d'informations, dans la deuxième, les recherches personnelles de chacun sont discutées, ce qui permet d'enrichir le cours en continu.
- dès le mois de novembre, il est demandé de formuler en quelques lignes le contenu d'un projet de recherche. Celui-ci sera de format libre, pratique (une peinture, un objet, une recherche textile, photographique, vidéographique, graphique, digitale ou analogique,...) ou théorique (une étude de cas, un reportage, une analyse d'œuvre d'art...) ou les deux.
- dans le cas d'un travail pratique, une courte note écrite (une page) accompagne obligatoirement la recherche.
- en début de 2^e quadrimestre, il est demandé de présenter brièvement le projet de recherche au professeur et aux autres étudiants. Une question, un problème pratique ou un projet de travail sont formulés, la documentation est proposée et les premiers indices sur la méthode de développement sont énoncés.
- chaque semaine, le professeur suit les différents parcours et aide à trouver de l'information, des solutions pratiques, des pistes de réflexion.

Acquis d'apprentissage :

- connaissance approfondie de la couleur comme matériau, histoire et théorie.
- développement d'une recherche personnelle intégrant pratique et/ou théorie de la couleur
- interaction entre pratique artistique personnelle et recherche sur la couleur.

Évaluation :

- évaluation continue :
 - évaluation en fin de 1^{er} quadrimestre : 50%
 - évaluation en fin du 2^e quadrimestre : 50% répartis comme suit :
 - travail de recherche : 35%
 - qualité de la présentation : 15%

Langue d'enseignement :
- français

A120.C0132 Dessin : Modèle vivant

4 crédits, 60 h

Activité optionnelle : 1 cours artistique de soutien à l'option à choisir parmi 4 cours

Professeurs : Anne Desobry, anne.desobry@lacambre.be et

Dominique Van den Bergh, dominique.vandenbergh@lacambre.be

Contenu :

- première partie : travail de recherche en dessin, suivant des propositions faites par les professeurs (par ex. liées au texte, au modèle, au document, au travail en option...), ouvrant des questionnements très divers et l'exploration de la relation entre idée et langage plastique
- modules permettant une recherche plus poussée autour de sujets spécifiques (moulage/empreinte, méthodologie de recherche/analyse du travail)
- seconde partie : élaboration et développement d'un projet personnel en interrogeant la pratique dans l'option.

Méthode :

- les résultats des recherches et l'évolution du projet personnel sont suivis individuellement par un professeur
- un carnet de recherches (notes, archives) sert d'outil de prospection et de communication.
- échanges de points de vue par interventions spontanées, ou autour de présentations d'ensembles.

Acquis d'apprentissage :

- utiliser le dessin comme un moyen d'expression personnelle.
- pouvoir faire évoluer un projet particulier, en liant l'exploration du sens et le choix plastique.

Évaluation :

- évaluation continue.
évaluation en fin de 1^{er} quadrimestre : 50%
- évaluation en fin de 2^e quadrimestre : 50%
- critères : l'évaluation se fait lors d'un entretien autour de la présentation du travail. Elle prend en compte la présence active de l'étudiant, l'évolution, la singularité et la pertinence de ses recherches.

Langue d'enseignement :

- français

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 7.11.6

G100.C0155 Histoire et actualité des arts : XIX^e et XX^e siècle

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Raphaël Pirenne, raphael.pirenne@lacambre.be

Contenu :

- Ce cours est constitué de deux modules autonomes afin d'analyser les pratiques artistiques de la période allant du XIX^e siècle au XX^e siècle. Il vise à attester de la pluralité des formes et des problématiques produites sur cette période partant de deux axes méthodologiques qui conditionnent son approche : d'une part, en opérant une lecture de ce panorama en lien avec le contexte socio-historique et les dynamiques politiques et économiques qui caractérisent cette période (émergence du capitalisme économique et d'un monde globalisé, naissance de l'industrie culturelle et de techniques de production standardisée, etc. autant d'aspects modifiant notre vision du réel et dès lors sa retranscription) ; d'autre part, en prenant acte de l'ouverture et de la renégociation constante de la notion de modernité qui s'y réalise, ouverture à d'autres formes mais aussi à d'autres aires géographiques et culturelles, au-delà du monde occidental.
- Le premier module revient de manière chronologique sur les phénomènes culturels et artistiques de cette période en tenant compte de la production des discours qui les accompagne. Tout en retraçant les linéaments de l'histoire de la modernité dès le XVIII^e siècle, il s'agit moins de produire une histoire de l'art des noms et des mouvements que de partir des mutations économiques et politiques, techniques, sociales et scientifiques siècle afin de voir comment put s'instaurer un renouvellement du rapport à l'art et à la culture en général dont les pratiques les plus récentes restent toujours dans une certaine mesure tributaire. Il s'agit en effet d'identifier quelles opérations, procédures, paradigmes ont pu conditionner l'art et la culture sur cette période. On interrogera, afin de donner quelques exemples des problématiques directrices de ce module, la renégociation du rapport à la vision suite au développement des sciences physiologiques et de nouveaux outils techniques ; la problématique des utopies sociales qui se constitue suite au développement du capitalisme industriel au XIX^e siècle ; le paradigme de l'autonomie moderniste et celui de la reproductibilité technique ; pour enfin voir comment la seconde moitié du XX^e siècle, suite à un ensemble de mutations sociales, économiques et politiques engagea l'art à refondre son rapport tant à la nature qu'à la culture. Il s'agira aussi tout au long de ce module d'engager une *désoccidentalisation* de la lecture que l'on tient pour usuelle de la modernité, en mettant en évidence comment des cultures autres qu'occidentales se constituèrent sur cette période ce, en revenant sur des pratiques artistiques ciblées.

Méthode :

- Cours ex-cathedra, mêlant images fixes et animées, interviews et textes, afin de construire, étapes par étapes, cette histoire complexe de la modernité.

Acquis d'apprentissage :

- disposer d'une vue diachronique des principales mutations qui caractérisent l'évolution de l'art et de la culture depuis le XIX^e siècle au XX^e siècle, ainsi que de notions et de concepts permettant d'analyser les œuvres d'art de cette période et de comprendre leur inscription dans l'histoire.

Évaluation :

- Examen écrit en fin de 1^{er} quadrimestre et en cas de 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

G100.C0171 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h

Activité

obligatoire

Professeur : Virginie Devillers, virginie.devillers@lacambre.be

Contenu :

- comment faire pour ne pas cacher le monde avec des images et des commentaires qui prétendent le montrer ? Le cours de philosophie esthétique, première partie, propose de prendre un chemin sinueux et fragmentaire qui va de Platon à Michel Foucault en passant par Antonin Artaud, Roland Barthes, Maurice Blanchot, Georges Didi-Huberman, Alfredo Jaar et Claude Lanzmann. Tous interrogent la représentation, le visible et le lisible, la perception et le discours.

Méthode :

- cours ex cathedra composé d'explications et de commentaires de textes philosophiques, poétiques, théoriques ainsi que de lectures de textes, de projections de films.
- la prise de notes par les étudiants est fortement requise, elle participe à la compréhension et à l'acquisition progressive des notions envisagées durant le cours.

Acquis d'apprentissage :

- acquisition critique de notions de philosophie esthétique
- capacité à analyser, conceptualiser, problématiser les différentes questions envisagées durant le cours.
- faculté à écrire un texte critique argumenté à propos d'une question donnée.

Évaluation :

- évaluation en fin de 1^{er} quadrimestre. Celle-ci se fait à cahier et livres ouverts. Les étudiants sont invités à écrire un texte de réflexion critique et problématique à partir d'une question transversale portant sur la matière vue durant le cours.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

Bibliographie : Roland Barthes, *Leçon*, Éditions du Seuil, Paris, 1978. *La Chambre claire* : Note sur la photographie, Gallimard /Seuil ; Cahiers du cinéma, Paris, 1980. *Le Plaisir du texte*, Éditions du Seuil, Paris, 2000 ; Maurice Blanchot, *L'espace littéraire*, Gallimard (coll. Folio Essai), 1988 ; Georges Didi-Huberman *Devant l'image*, Les éditions de Minuit (Collection Critique), 1990. *Images malgré tout*, Les éditions de Minuit, 2003 ; Michel Feuille, *Représenter Dieu*, Desclée de Brouwer, 2007 ; Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Gallimard (Tel), 1966. *L'ordre du discours*, Gallimard, 1971 ; Claude Lanzmann, *Shoah*, 1985 ; Bernard Noël, *Journal du regard*, P.O.L., 1988. *Roman d'un regard*, P.O.L.2003 ; Claudio Paziienza, *Tableau avec chutes*, Komplot Film, 1997 ; Pier Paolo Pasolini, *Theorema*, 1968 ; Platon, *Le Banquet, Phèdre* (Traduction, notice et notes par mile Chambry), Flammarion, édition de 1992 ; Giorgio Vasari, *Vies d'artistes* (Traduit de l'italien et préfacé par Gérard Luciani), Gallimard, édition de 2002.

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 6
Prérequis : -
Corequis : - UE 7.10.5

G020.C0156 Histoire et actualité des arts : XIX^e et XX^e siècles

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Raphaël Pirenne, raphael.pirenne@lacambre.be

Contenu :

- Ce cours est constitué de deux modules autonomes afin d'analyser les pratiques artistiques de la période allant du XIX^e siècle au XX^e siècle. Il vise à attester de la pluralité des formes et des problématiques produites sur cette période partant de deux axes méthodologiques qui conditionnent son approche : d'une part, en opérant une lecture de ce panorama en lien avec le contexte socio-historique et les dynamiques politiques et économiques qui caractérisent cette période (émergence du capitalisme économique et d'un monde globalisé, naissance de l'industrie culturelle et de techniques de production standardisée, etc. autant d'aspects modifiant notre vision du réel et dès lors sa retranscription) ; d'autre part, en prenant acte de l'ouverture et de la renégociation constante de la notion de modernité qui s'y réalise, ouverture à d'autres formes mais aussi à d'autres aires géographiques et culturelles, au-delà du monde occidental.
- Le second module est construit de manière thématique en partant d'entrées ou de concepts permettant de tisser des liens dans la modernité. Chaque thème sera traité durant deux séances de deux heures. L'enjeu de cette seconde section est de permettre aux étudiants de disposer d'une vue synoptique de certains phénomènes ou de certaines opérations propres à cette période. Six problématiques seront abordées. Ces problématiques sont données ici à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction des attentes spécifiques des étudiants qui peuvent varier d'année en année. Nous remettons en perspective avec l'aide des textes de Jean-François Lyotard et de Perry Anderson la notion de *postmodernité/postmodernisme* afin d'interroger sa validité actuelle ; on interrogera la notion d'*identité plurielle* en partant de la pensée d'Édouard Glissant et des discours de la décolonisation (Fanon, Césaire, Senghor), afin de voir comment l'émergence de ces revendications identitaires dès les années 1950 propose un tout autre cadre de pensée et de compréhension de la culture que celui des avant-gardes occidentales ; on réinterrogera de manière plus spécifique la dialectique *nature/culture* au contact notamment de pratiques artistiques plus récentes (Pierre Huyghe, par exemple) et de la pensée anthropologique de Philippe Descola ; etc.

Méthode :

- Cours ex cathedra, mêlant images fixes et animées, interviews et textes.

Acquis d'apprentissage :

- disposer d'une vue synchronique d'un ensemble de transformations au long cours.
- décloisonner l'approche de cette période en termes de pratiques mais également en termes d'aires géographiques et culturelles.
- produire ses propres connexions entre des formes, des procédures, des paradigmes propres à la période qui nous environne.

Évaluation :

- Examen écrit en fin de 2^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

G020.C0172 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Virginie Devillers, virginie.devillers@lacambre.be

Contenu :

- le cours de philosophie esthétique, deuxième partie, propose de continuer le chemin emprunté au premier quadrimestre. Au cœur de cette deuxième partie, la déconstruction de la métaphysique platonicienne, l'avènement d'un vitalisme esthétique avec Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Georges Bataille et Pasolini. La question de l'être chez Martin Heidegger, celle du rapport à l'autre chez Emmanuel Levinas. Le pessimisme jubilatoire de Cioran et de Clément Rosset.

Méthode :

- cours ex cathedra composé d'explications et de commentaires de textes philosophiques, poétiques, théoriques ainsi que de lectures de textes, de projections de films.
- la prise de notes par les étudiants est fortement requise, elle participe à la compréhension et à l'acquisition progressive des notions envisagées durant le cours.

Acquis d'apprentissage :

- acquisition critique de notions de philosophie esthétique
- capacité de conceptualisation et de problématisation
- prise de notes.

Évaluation :

- examen en fin de quadrimestre :
- critères : les étudiants répondent à une série de 3 questions portant sur la matière vue durant le quadrimestre. Afin qu'ils puissent se préparer, une série de trente questions types est donnée aux étudiants au début du quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

Bibliographie : Georges Bataille, *Œuvres complètes*, Gallimard, XII volumes Bibliothèque de la Pléiade, 1970-1988 ; Cioran, *Le livre des leurres*. Trad. du roumain par Thomas Bazin et Grazyna Kleweck, Gallimard (Collection Arcades), 1992 ; Gilles Deleuze, *Nietzsche*, Puf (Philosophes), 1965 ; *Kafka, Pour une littérature mineure*, en collaboration avec Félix Guattari, Les éditions de Minuit (coll. « Critique »), Paris, 1975 ; *Rhizome*, en collaboration avec Félix Guattari. Éd. de Minuit, 1976 ; Foucault, Les éditions de Minuit, 1986 ; L'Abécédaire de Gilles Deleuze, avec Claire Parnet (produit et réalise par Pierre-André Boutang), éditions Montparnasse, 2004 ; Martin Heidegger, *Qu'appelle-t-on penser ?*, PUF, 1959 (trad. Aloys Becker et Gérard Granel). *Chemins qui ne mènent nulle part* (1950) (trad. Wolfgang Brokmeier), Gallimard, coll. « Tel », 1962. *Acheminement vers la parole* (1950-1959), Gallimard, (trad. Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et François Fédiér), 1976 ; Emmanuel Levinas, *Totalité et infini*, Nijhoff, La Haye, 1971 ; Friedrich Nietzsche, *Le gai savoir*, 1882 ; Ainsi parlait Zarathoustra, 1885 ; *Ecce Homo*, 1888 in Traduction française Friedrich Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, 14 tomes, en 18 volumes, Gallimard, 1967-1997 ; Clément Rosset *La logique du pire. Éléments pour une philosophie tragique*, P.U.F., « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1971, rééd. P.U.F., « Quadriges », 1993.

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 7.10.5

G020.C0169 Sémiologie : Média

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

- examen terminologique du terme média.
- sémiologie et communication.
- inventaire et grammaire des médias de masse.
- débat sur la technique.
- médias collectifs ou individuels : les infra-médias
- sémiologie et disciplines artistiques.

Méthode :

- le cours alterne exposés théoriques et analyses pratiques (analyses d'articles de presse, de photos de presse, d'images télévisuelles, de films, de publicités, de sites internet, d'œuvres plastiques modernes et contemporaines, etc.)
- les exposés veilleront à fournir les connaissances historiques et théoriques nécessaires à aborder la sémiologie des médias et son vocabulaire.
- à partir de textes et de productions médiatiques, puisés essentiellement dans l'actualité et les débats publics, ainsi que d'œuvres plastiques modernes et contemporaines, une participation active des étudiants sera suscitée par l'observation, l'analyse et la réflexion sur les systèmes de signes médiatiques, leurs composantes, leur interprétation, leurs enjeux sociaux et culturels, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs et leur fonctionnement esthétique.
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire et l'évolution des médias de masse.
- lire, déchiffrer, des messages médiatiques avec une approche sémiologique.
- utiliser de façon pertinente ces acquis historiques et théoriques afin de mener à bien une réflexion critique sur le fonctionnement social, politique, économique et esthétique des médias de masse dans notre société.
- organiser une analyse et une réflexion critique sur les disciplines artistiques, les frontières entre différents champs artistiques, et les limites avec d'autres domaines non artistiques.
- comprendre les enjeux de la conversion numérique actuelle et développer une réflexion personnelle sur le présent et le devenir des médias de masse d'une part et des médiums artistiques d'autre part.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2^e quadrimestre et, lors de la 2^e session, en fin de 3^e quadrimestre.
- critères : l'examen écrit portera sur les connaissances historiques et théoriques acquises, et sur la capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique et personnelle sur les médias de masse et sur les disciplines artistiques.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) sera disponible à la salle informatique.
- le fichier numérique des diapositives projetées au cours sera également mis à disposition des étudiants.

Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'Art

2 crédits, 30h

Cours au choix

Professeur : Stéphanie Mahieu, mahieu.stephanie@gmail.com

Contenu :

Le cours vise à présenter les questions qui animent l'anthropologie, un accent particulier étant mis sur ses rapports avec l'art. Après une introduction succincte à l'histoire de la discipline anthropologique, le cours présentera ses rapports avec l'histoire de l'art et la création artistique contemporaine, mais également avec la mode, le design, et abordera de manière plus générale le « tournant ethnographique » (l'expression est de Hal Foster) dans l'art contemporain, à la lumière des questionnements actuels sur les questions de genre, d'« appropriation culturelle » et de postcolonialité.

Méthode :

Le déroulé du cours est de type thématique, avec lecture critique de textes (et participation active des étudiants sous forme de séances de séminaires-débat), illustration de chaque thématique par une œuvre d'art contemporaine, visionnage de vidéos, visites urbaines et visites d'institutions culturelles

Acquis d'apprentissage :

- Avoir une vision pertinente de la discipline anthropologique, de ses enjeux contemporains et de ses méthodes, en mettant l'accent sur les liens avec les différentes disciplines enseignées à La Cambre.
- Situer l'anthropologie et les questions d'études postcoloniales dans les questions d'histoire et d'actualité de l'art en général.

Évaluation :

- Type d'évaluation : présentation orale en cours + examen écrit à l'issue du 2e quadrimestre et, en cas de seconde session, à l'issue du 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Alloa, Emmanuel, 2015, (dir), *Penser l'Image II. Anthropologies du Visuel*, Paris, Presses du Réel.
- Belting, Hans, 2004, *Pour une anthropologie des Images*, Paris, Gallimard.
- Chérel, Emmanuelle, et Dumont, Fabienne, 2016 (dir), *L'histoire n'est pas donnée. Art contemporain et postcolonialité en France*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Dufrene, Thierry et Taylor, Anne-Christine, 2009, *Cannibalismes disciplinaires. Quand l'histoire de l'art et l'anthropologie se rencontrent*, <http://journals.openedition.org/inha/2712>
- Fagnart, Claire, 2007, « Art et ethnographie », *Marges*, 06 | 8-16.
- Fillitz, Thomas, et Van Der Grijp, Paul, 2017, *An Anthropology of Contemporary Art: Practices, Markets, and Collectors*, Bloomsbury.
- Layton, Robert, 2009, *The Anthropology of Art*, Cambridge University Press.
- Schneider, Arnd, et Wright, Christopher (eds), 2010, *Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic Practice*, Berg Publishers.
- Bakke, Gretchen, Peterson, Marina (eds), 2017, *Between Matter and Method: Encounters in Anthropology and Art*, Bloomsbury Academics.

G020.C0329 Littérature : Contemporaine

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Aliénor Debrocq, alienor.debrocq@lacambre.be

Contenu :

- le cours de littérature contemporaine interroge la question de la modernité en littérature – modernité qui s'extrait volontairement du régime de la consommation, du spectaculaire et de la normalité.
- Marie Darrieussecq, Umberto Eco, Annie Ernaux, Nancy Huston, Charles Juliet, Nathalie Sarraute, Nathalie Quintane, Georges Perec ou encore Virginia Woolf : il s'agit d'étudier les dispositifs mis en place par des auteurs qui réinventent l'espace littéraire en déplaçant les questions de genres

(roman/poésie...), du style (lyrisme/formalisme...) ou du travail de la langue.

- les questions de proximité et de dissonance entre littérature et arts plastiques sont également abordées, ainsi que certains écrits autofictifs et journaux d'auteurs qui interrogent l'écriture comme matière vivante, comme processus créatif.

Méthode :

- cours ex cathedra composé d'analyses théoriques et stylistiques de textes, de lectures, d'extraits de films, de vidéos. Il est proposé aux étudiants de réaliser un bref exposé oral sur l'un ou l'autre auteur non vu au cours et pouvant rencontrer l'une des problématiques étudiées.
- lectures conseillées (certaines obligatoires, nécessaires au suivi et à la compréhension du cours).

Acquis d'apprentissage :

- les étudiants sont capables de définir et d'exposer les enjeux d'une certaine littérature contemporaine.
- ils sont capables d'en comprendre et d'en mesurer la pertinence, les innovations et les problématiques, ainsi que d'en commenter des extraits.

Évaluation :

- l'évaluation est à la fois continue (participation au cours, lecture des textes, exposé oral, 50%) et finale, en fin de quadrimestre (examen écrit, 50%).
- en cas de 2^e session, examen en fin de 3^e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Italo CALVINO, *Leçons américaines : aide-mémoire pour le prochain millénaire*, Gallimard, 1989 ; Thomas CLERC, *L'homme qui tua Roland Barthes*, Gallimard, 2010 ; Joseph CONRAD, *Propos sur les Lettres*, Actes Sud, 1992 ; Umberto ECO, *Apostille au Nom de la rose*, 1987 ; Annie ERNAUX, *Les années*, Gallimard, 2008 ; Michel HOUELLEBECQ, *La carte et le territoire*, Flammarion, 2010 ; Nancy HUSTON, *L'espèce fabulatrice*, Actes Sud, 2008 ; Charles JULIET, *Lambeaux*, P.O.L., 1995 ; Jean-Charles MASSERA, *It's too late to say Littérature (Aujourd'hui recherche formes désespérément)*, Revue Ah!, Cercle d'art, 2010 ; Martin PAGE, *Manuel d'écriture et de survie*, Seuil, 2014 ; Georges PEREC, *Un homme qui dort*, Denoël, 1967, *La vie mode d'emploi*, Hachette, 1978 ; Nathalie QUINTANE, *Tomates*, P.O.L., 2010, *Crâne chaud*, P.O.L., 2012 ; Nathalie SARRAUTE, *L'ère du soupçon (Essais sur le roman)*, Gallimard, 1956 ; Virginia WOOLF, *Une chambre à soi*, 2001 (10/18) ; Revue T.I.N.A., éditions ère ; Revue Vacarme (<http://www.vacarme.org>).