

Arts plastiques, visuels et de l'espace

COMMUNICATION VISUELLE

ET GRAPHIQUE

Profil d'enseignement — 1er cycle

La Cambre

Communication visuelle et graphique

Les études en Communication visuelle et graphique visent à former aux métiers créatifs de la communication visuelle selon trois axes : le graphisme, l'image, la conception et la formation des messages.

Au cours du premier cycle, l'objectif est de former des graphistes « généralistes ». Le programme prend en compte toutes les spécificités du design graphique, de l'imprimé aux médias numériques, en travaillant sur l'articulation de ces différentes pratiques.

Référentiel de compétences

Le grade de **bachelier** en Arts plastiques, visuels et de l'espace, option Communication visuelle et graphique, est décerné aux étudiants qui :

1. expérimentent et mettent en œuvre une pratique artistique singulière située dans un contexte étendu théorique, historique, socio-politique, etc. ;
2. ont acquis des connaissances et des compétences approfondies en communication visuelle et graphique 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 communication visuelle et graphique 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.

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 04 : COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

2024 - 2025

PROGRAMME - Première année

1 cours à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.04.1	COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : ATELIER 1	1 + 2	19	285	31,67%
	A120.A0019 Communication visuelle et graphique : Atelier		19	285	31,67%
UE 3.33.1	DESIGN GRAPHIQUE 1	1 + 2	4	60	6,67%
	A120.A0025 Communication graphique et visuelle : Design graphique		4	60	6,67%
UE 2.04.1	COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : MODULE 5	1	5	75	8,33%
	A100.A0471 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 5		5	75	8,33%
UE 2.XX.1	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	5	75	8,33%
	S100.AXXXX Stage interne		5	75	8,33%
UE 3.09.1	ANALYSE DE L'IMAGE 1	1	2	30	3,33%
	G100.A0199 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image		2	30	3,33%
UE 3.10.1	INFOGRAPHIE 1	2	2	30	3,33%
	T020.A0200 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
UE 6.01.1	ARTS NUMERIQUES 1	1	5	75	8,33%
	A121.A0113 Arts numériques : Atelier		5	75	8,33%
UE 6.02.0	COULEUR 1	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.A0118 Couleur : Générale		5	75	8,33%
UE 6.04.0	MODELE VIVANT 1	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.A0128 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.01.1	ART CONTEMPORAIN	1	2	30	3,33%
	G100.A0161 Histoire et actualité des arts : Art contemporain		2	30	3,33%
UE 7.02.1	HISTOIRE DE L'ART : ANTIQUITE	1	2	30	3,33%
	G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
UE 7.06.1	LITTERATURE 1	1	2	30	3,33%
	G100.A0159 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.08.1	SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	2	2	30	3,33%
	G100.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
UE 7.04.1	HISTOIRE GENERALE	2	1	15	1,67%
	G020.A0158 Histoire : Générale		1	15	1,67%
UE 7.05.1	HISTOIRE DE L'ART : MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE	2	2	30	3,33%
	G020.A0152 Histoire et actualité des arts : du Moyen-Âge à la Renaissance		2	30	3,33%
UE 7.07.1	SEMIOLOGIE	2	2	30	3,33%
	G020.A0168 Sémiologie : Générale		2	30	3,33%
	Total		60	900	100,00%

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction horaires définitifs.

PREMIER CYCLE

Option 04 - COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE – BLOC 1

UE 1.04.1 COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : ATELIER 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 19

Prérequis : -

Corequis : -

A120.A0019 Communication visuelle et graphique : Atelier

19 crédits, 285 h

Activité obligatoire

Professeur : Nicolas Rome, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

- exercices formels (traitement de l'image, dessin de la lettre, mise en page, travaux sur l'échelle d'iconicité, etc.),
- exercices conceptuels (affiches, couvertures de livres, messages publicitaires, narration dessinée, planches didactiques, etc.),
- exercices liés à l'apprentissage de la communication visuelle (packaging, image de marque, signalétique, design d'interface, ou identité visuelle pour des produits, des institutions ou des services).

Méthode :

- travaux réalisés à partir de consignes formelles et conceptuelles précises,
- suivi collectif hebdomadaire de chaque travail par l'équipe pédagogique et lecture finale donnant lieu à la remise d'une note.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre les principes de la figuration graphique, de la narration et de la communication visuelle,
- utiliser de façon pertinente les techniques graphiques,
- comprendre les principes de l'élaboration des messages et des concepts pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales,
- maîtriser les règles de la typographie et de la mise en page,
- hiérarchiser et orchestrer les informations pour donner à voir et à comprendre,
- faire le lien entre toutes les pratiques graphiques et les articuler.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie: Milton GLASER, *Art is Work*, New York: The Overlook Press, 2008

UE 3.33.1 DESIGN GRAPHIQUE 1

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

A120.A0025 Design graphique

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeure : Aline Baudet, aline.baudet@lacambre.be

Contenu :
- Étude du design graphique
- Design éthique

Méthode :
Exercices formels et conceptuels liés à l'apprentissage de la communication visuelle
Les séances se construisent autour de sujets pertinents, en écho avec l'actualité. Les séances alternent et mêlent des exposés « illustrés » et des phases interactives, autour d'images et de travaux conçus ou choisis par les étudiantxs : recherches, expérimentations, présentations individuelles et/ou collégiales, exercices formels et conceptuels liés à l'apprentissage de la communication visuelle. Observation, discussions, débats.

Acquis d'apprentissage :
- prendre conscience, théoriquement et concrètement, des « choix de codage » et de leur impact dans un univers de communication graphique
- apprendre à voir pour mieux apprendre à créer des images, et enrichir la « boîte à outils » des concepteurs graphiques.
- Nourrir leurs capacités réflexives et critiques
- Acquérir une autonomie dans la *praxis*.
- Comprendre la manière dont un contexte socio-politique peut influencer les productions visuelles et graphiques

Évaluation :
- évaluation continue + évaluation en fin de quadrimestre

Critères :
- Présence active, un questionnement éveillé, une curiosité
- capacité de développer des liens entre les différentes sessions et les thématiques diverses
- richesse et pertinence des documents ou d'images proposés au cours des séances

Langue d'enseignement :
- français

Sources :
FRUTIGER A. (1983), « Des signes et des hommes », Lausanne, Éditions Delta & Spes.
FLETCHER A. (2001), « The Art of Looking Sideways », Londres, Phaidon Press.
MÜLLER J., WIEDEMANN J. (2015), « Logo Modernism », Cologne, Éditions Taschen.
MÜLLER J., WIEDEMANN J. (2018) « The History of Graphic Design Vol 1 & 2 », Cologne, Éditions Taschen.
NEURATH O. (2018), « Des hiéroglyphes à l'Isotope », Paris, Éditions B42.
SUDJIC D. (2017), « Designer Maker User », Londres, Phaidon Press.

UE 2.04.1 COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : MODULE 5 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 5
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.

A100.A0471 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 5

5 crédits, 75 h

Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne

Professeur : Nicolas Rome, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

- exercices pratiques d'apprentissage des bases du graphisme :
- exercices de mise en page,
- exercices de conceptualisation (affiche, couverture de livre),
- exercices de schématisation (code pictographique, patrimoine graphique et composition).

Méthode :

- travaux réalisés à partir de consignes formelles et conceptuelles précises,
- suivi collectif hebdomadaire de chaque travail par l'équipe pédagogique et lecture finale donnant lieu à la remise d'une note,
- réalisation de l'ensemble des exercices dans le délai imparti de 6 semaines.

Acquis d'apprentissage :

- communiquer de façon structurée des informations à des publics définis.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.XX.1 STAGE INTERNE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

S100.Axxxx Stage interne

5 crédits, 75h

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 3.09.1 ANALYSE DE L'IMAGE 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.A0199 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Aline Baudet, aline.baudet@lacambre.be

Contenu :

- Histoire du design et langage de l'image appliqué aux différentes disciplines de la communication visuelle et graphique

Méthode :

- Après les séances consacrées aux bases sémiologiques et linguistiques du langage de l'image (Saussure, Barthes, Peirce, Jakobson), les séances se construisent « à la carte » autour de sujets pertinents, en écho avec l'actualité. (Ce cours n'aborde pas systématiquement la matière selon la chronologie historique, mais le plus souvent en contiguïté thématique). Elles alternent et mêlent des exposés « illustrés » et des phases interactives, autour d'images et de travaux conçus ou choisis par les étudiantxs : recherches, expérimentations, présentations individuelles et/ou collégiales. Observation, discussions, débats.

Acquis d'apprentissage :

- Prendre conscience théoriquement et concrètement de l'architecture des signes et de leur impact dans un univers de communication graphique
- Comprendre le statut et la syntaxe des images, le pouvoir narratif et connotatif du système des signes
- Enrichir sa « boîte à outils » de concepteur·ice graphique
- Nourrir ses capacités réflexives et critiques
- Comprendre l'importance du contexte culturel, historique et social dans la production visuelle
- Intégrer la notion de point de vue situé
- Acquérir une autonomie dans la *praxis*

Évaluation :

- Évaluation continue + en fin de quadrimestre

Critères :

- Présence active, questionnement éveillé, curiosité
- Capacité à développer des liens entre les différentes sessions et les thématiques diverses
- Richesse et pertinence des documents ou des images proposées en cours

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Large bibliothèque d'images selon les thèmes choisis + présentations généreusement illustrées et sources (web) + ouvrages de référence

UE 3.10.1 INFOGRAPHIE 1

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

T020.A0200 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Baptiste Tosi, baptiste.tosi@lacambre.be

Contenu :

- initiation à la pratique de la typographie numérique à travers un projet de mise en page de document long au cours d'un workshop intensif
- 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.

Méthode :

- apprentissage par la pratique visant à commencer à construire une conscience des processus abstraits permettant d'articuler des informations textuels et graphiques.
- prise de contrôle de la gestion des flux de textes et mise en cohérence par les styles de paragraphes et caractères
- modulation et premier niveau de scriptage par rechercher/remplacer
- mise en perspective de la typographie, micro-typographie et leur histoire par rapport à leur version numérique
- utilisation des langages forcément limités de la machine et méthodes pour les détourner et les étendre.

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 en fin de workshop par le professeur
- document imprimable comme rendu final.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.01.1 ARTS NUMERIQUES 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

A121.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

UE 6.02.0 COULEUR 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0118 Couleur : Générale

5 crédits, 75 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 2ème 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.

UE 6.04.0 MODELE VIVANT 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0128 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 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 2ème quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français.

UE 7.01.1 ART CONTEMPORAIN

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.A0161 Histoire et actualité des arts : Art contemporain

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

Contenu :

Cours introductif à l'histoire de l'art des XIX au XXI siècles visant à permettre aux étudiants à la fois de disposer d'un cadre chronologique précis, de situer dans le temps mouvements et artistes, d'avoir accès à un vocabulaire spécifique pour aborder cette période, mais surtout de comprendre par le biais d'axiomes identifiés des mouvements de fonds (historiques, culturels, sociaux, politiques) pouvant déterminer les formes et pratiques actuelles.

Méthode :

Une attention sera accordée à la variété des formes produites, l'analyse ne se limitant pas aux formes plus traditionnelles de l'histoire de l'art, le regard portera attention à des formes plus minorées traditionnellement. Après une introduction permettant de situer la production des artefacts en fonction du contexte social, politique et économique de cette période (mouvements géopolitiques marquants, révolutions industrielles et technologiques, phénomènes de la colonisation et de la décolonisation, mouvements de revendications des minorités et crise de l'identité, etc.), il s'agira d'aborder les pratiques de cette période autour de 4 axiomes. Ces axiomes seront également abordés par des méthodologies et des approches différentes. De manière générale, il s'agira d'aborder chacun de ces axiomes sur la durée de la période envisagée, le cours se constituant dès lors comme un feuilletage de quatre coupes de chronologies et de problématiques distinctes mais complémentaires permettant de constituer progressivement une vue complexe des mutations ayant caractérisés cette période.

Acquis d'apprentissage :

Une attention sera accordée à la variété des formes produites, l'analyse ne se limitant pas aux formes plus traditionnelles de l'histoire de l'art, le regard portera attention à des formes plus minorées traditionnellement.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- examen écrit sous la forme d'une question ouverte invitant les étudiants, à partir d'un élément du cours, à construire une lecture ciblée d'un aspect de cette période en référence à la matière vue. L'attention sera portée sur la capacité à manipuler correctement les concepts, à situer les formes et pensées, dans l'histoire, à produire un raisonnement cohérent et articulé en rapport à la matière de cours, à produire des connexions libres entre différents éléments de la matière.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.1 HISTOIRE DE L'ART : ANTIQUITE

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.A0151 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 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e 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.

UE 7.06.1 LITTÉRATURE 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.A0159 Littérature : Générale

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 19e 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 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e 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*.

UE 7.08.1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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

G020.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Benoît Dusart, benoit.dusart@lacambre.be

Contenu :

- ce cours ne relève pas d'une « histoire des idées » et n'aborde pas nécessairement la matière selon la chronologie historique. Il faut l'envisager comme une boîte à outils susceptibles d'être mobilisés dans le champ de la création, tout en suscitant un questionnement plus large sur les axes de tensions propres à notre monde contemporain. Le cours se structure en trois chapitres : Individu et société, Art et culture et de la construction sociale de la réalité.

Méthode :

- vu le grand nombre d'étudiants, le cours se donne ex-cathedra, tout en favorisant au maximum les échanges. L'évaluation prendra la forme d'un examen écrit.

Acquis d'apprentissage :

- explorer, par l'analyse de grands concepts, des apports théoriques propres à ces disciplines
- l'ambition est de fournir aux étudiants quelques bases leur permettant de nourrir leurs capacités réflexives et critiques.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.04.1 HISTOIRE

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 1
Prérequis : -
Corequis : -

G020.A0158 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 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e 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

UE 7.05.1 HISTOIRE ET ACTUALITE DES ARTS : MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE

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

G020.A0152 Histoire et actualité des arts : Moyen-Âge à la Renaissance

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 2e quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e 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.

UE 7.07.1 SEMIOLOGIE

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

G020.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 :

En contexte de crise sanitaire, les cours sont entièrement organisés à distance et proposent des :

- exposés théoriques (histoire, théories, vocabulaire spécifique)
- moments d'échanges interactifs pour l'observation, l'analyse et la réflexion sur les systèmes de signes, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs, leurs enjeux sociaux et culturels

Sur la plateforme *classroom.google.com*, les étudiants disposent des documents pédagogiques suivants : syllabus et capsules vidéo, ainsi que des exercices avec corrigés pour leur permettre d'autoévaluer leur compréhension de la matière.

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 :

- Rédaction d'un travail de recherche et d'analyse s'appuyant sur les modèles théoriques de la sémiologie vus au cours. Ce travail de réflexion portera sur trois objets d'étude : une œuvre d'art, un texte littéraire et une affiche publicitaire.
- Les consignes et modalités détaillées du travail à remettre sont fournies sur la plateforme *classroom.google.com*
- Forme finale du travail : un fichier .pdf à envoyer sur la plateforme.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) est disponible sur la plateforme *classroom.google.com*
- des cours sous forme de capsules vidéo, accompagnés d'exercices et de leur corrigé, sont également mis à disposition des étudiants via la plateforme *classroom.google.com*
- une bibliographie complémentaire est disponible sur <http://www.signosemio.com/index.asp>

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 04 - COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

2024 - 2025

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

1 cours à choisir

		Quadr	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.04.2	COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : ATELIER 2	1 + 2	22	330	36,67%
	A120.B0020 Communication visuelle et graphique : Atelier		22	330	36,67%
UE 3.66.2	DESIGN GRAPHIQUE 2	1 + 2	4	60	6,67%
	A120.A0026 Communication graphique et visuelle : Design graphique		4	60	6,67%
UE 2.04.2	COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : MODULE 6	1	5	75	8,33%
	A100.B0488 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 6		5	75	8,33%
UE 2.XX.2	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	5	75	8,33%
	S100.BXXXX Stage interne		5	75	8,33%
UE 3.15.2	ANALYSE DE L'IMAGE 2	2	2	30	3,33%
	G020.B0260 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image		2	30	3,33%
UE 3.14.2	INFOGRAPHIE 2	2	2	30	3,33%
	T020.B0259 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
UE 3.13.2	TECHNIQUES DE PRODUCTION	1	2	30	3,33%
	T100.B0255 Techniques et technologies : Production		2	30	3,33%
UE 3.18.2	LIVRE, ILLUSTRATION	2	2	30	3,33%
	G020.B0266 Histoire et actualité des arts : Livre, illustration		2	30	3,33%
UE 6.05.1	ARTS NUMERIQUES 2.1	1	3	45	5,00%
	A100.B0115 Arts numériques : Atelier		3	45	5,00%
UE 6.05.2	ARTS NUMERIQUES 2.2	2	2	30	3,33%
	A020.B0116 Arts numériques : Atelier		2	30	3,33%
UE 6.06.2	COULEUR NUMERIQUE	2	1	15	1,67%
	A121.B0121 Couleur : Général (numérique)		1	15	1,67%
UE 6.07.0	MODELE VIVANT 2	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.B0130 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.01.2	HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIe SIECLES	1	2	30	3,33%
	G1000.B0154 Histoire de l'art : XVIe-XVIIIe siècles		2	30	3,33%
UE 7.05.2	LITTERATURE 2	1	2	30	3,33%
	G100.B0160 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.02.2	ACTUALITE DE L'ART (NUMERIQUE)	2	2	30	3,33%
	G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art		2	30	3,33%
UE 7.03.2	HISTOIRE DE L'ART : XIXe ET XXe SIECLES	2	2	30	3,33%
	G020.B0155 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe siècles		2	30	3,33%
UE 7.04.2	PHILOSOPHIE	2	2	30	3,33%
	G020.B0170 Philosophie : Générale		2	30	3,33%
	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.

PREMIER CYCLE

Option 04 – COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE – BLOC 2

UE 1.04.2 COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : ATELIER 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 22

Prérequis : - UE 1.04.1

Corequis :

A120.B0020 Communication visuelle et graphique : Atelier

22 crédits, 330 h^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Activité obligatoire^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Professeur : Nicolas Rome, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

- Étude de la lettre : travail d'expérimentation et de recherche puis de mise en page et de composition typographique ; recherche d'un contenu pertinent et réflexion sur le rythme visuel et narratif d'une brochure, sur sa visibilité et sa lisibilité, sur la hiérarchie de l'information du texte dans l'édition.

- Étude de l'image de marque : définition d'un concept-cadre, élaboration du design graphique (logo et codes graphiques) et de ses applications (print et web).

- Réalisation et production d'un livre narratif illustré.

Méthode :

- Travaux réalisés à partir d'une consigne formelle (format, technique) et conceptuelle (philosophie du projet et cible à atteindre).

- Suivi collectif hebdomadaire de chaque étape avant la lecture finale et la cotation.

Acquis d'apprentissage :

- Se familiariser avec le vocabulaire précis de la mise en page

- Hiérarchiser l'information par la mise en page et les choix typographiques

- Comprendre les principes de l'élaboration des messages et des concepts pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales liées à la communication et à la consommation.

- Comprendre la nature pédagogique de la communication des messages, savoir hiérarchiser et orchestrer les informations (donner à voir pour donner à comprendre).

- Maîtriser les techniques graphiques, savoir faire le lien entre toutes ces pratiques et les articuler.

- Être aguerri pour créer un livre dans le monde professionnel en tant que graphiste-auteur-illustrateur-éditeur.^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Évaluation :

- Évaluation continue par l'équipe pédagogique (50%) dont : ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}Évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre (20%) ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}Évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (30%)

- Évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50% ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Langue d'enseignement :

- français ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Sources ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]} Bibliographie :

- Naomi Klein, No logo, Random House, 2000 ; Adrian Frutiger, L'homme et les signes, Editions Atelier Perrousseau ; Saverio Tomasella, Consommer la marque, CEM, 2002. Jost Hochuli, Le détail en typographie ; Mise en page(s) etc., Damien et Claire Gautier ; La ponctuation, Jacques Drillon ; La Fontaine aux lettres, Geert Setola et Joep Pohlen ; Thinking with type, Ellen Lupton.

UE 3.66.2 DESIGN GRAPHIQUE 2

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

A120.A0026 Communication graphique et visuelle : Design graphique

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeure : Aline Baudet, aline.baudet@lacambre.be

Contenu :

- Expérimentations et exercices formels et conceptuels liés à l'apprentissage de la communication visuelle et graphique visant à doter les étudiantxs d'une méthodologie qui permette de structurer leur processus de création et définir leurs intentions.
- Projets de conceptualisation, schématisation et composition, de mise en espace, d'articulation entre texte et image, de hiérarchie des éléments visuels.

Méthode :

- Travaux élaborés à partir de consignes formelles et conceptuelles précises
- Définition d'un champ d'investigation
- Recherches, expérimentations, présentations individuelles et/ou collégiales
- Contextualisation d'un sujet, définition de sa problématique et de ses enjeux
- Conception de contenus visuels et rédactionnels
- Suivi individuel et collectif hebdomadaire
- Réalisation des exercices dans le délai imparti
- Lectures intermédiaires et lecture finale

Acquis d'apprentissage :

- Communiquer un point de vue personnel par l'image et le verbe ;
- Comprendre les principes de l'élaboration des messages graphiques et narratifs et pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions qui traversent la société ;
- Explorer les techniques graphiques et les outils numériques, considérer leur utilisation pertinente, apprendre à faire les liens entre ces pratiques et les articuler ;
- Intégrer les règles de la typographie et les principes de la mise en page ;
- Être familièr-e avec l'échelle d'iconicité et connaître les limites de la lisibilité ;
- Hiérarchiser et orchestrer les informations pour donner à voir et à comprendre ;
- Nourrir ses capacités réflexives et critiques, développer un point de vue situé ;
- Acquérir une autonomie dans la *praxis*.

Évaluation :

- évaluation continue + évaluation en fin de quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

BLACKWELL L. (2004), « Typo du 20e siècle », Paris, Flammarion.
DRILLON, J. (1991), « Traité de la ponctuation française », Paris, Gallimard.
IMPRIMERIE NATIONALE (2002), « Lexique des règles typographiques », Paris, Éditions de l'Imprimerie nationale.
FLETCHER A. (2001), « The Art of Looking Sideways », Londres, Phaidon Press.
FRIEDL F., OTT N., STEIN N. (1998), « Typo », Cologne, Konemann.
GAUTIER C. & D. (2017), « Design, typographie etc. », Verlag Niggli Editions.
HOCHULI, J (2015), « Le détail en typographie », Paris, Éditions B42.
KROEGER M. (2008), « Conversations with students », Princeton, Princeton Architectural Press.
LUPTON E. (2014), « Thinking with type », San Francisco, Chronicle Books.
McNEIL P. (2017), « The Visual History of Type », Londres, Laurence King Publishing.
MÜLLER J., WIEDEMANN J. (2018) « The History of Graphic Design Vol 1 & 2 », Cologne, Éditions Taschen.

UE 2.04.2 COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : MODULE 6 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 5
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.**

A100.B0488 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 6

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Nicolas Rome, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

- exercices pratiques d'apprentissage des bases du graphisme :
- exercices de mise en page,
- exercices de conceptualisation (affiche, couverture de livre),
- exercices de schématisation (code pictographique, patrimoine graphique et composition).

Méthode :

- travaux réalisés à partir de consignes formelles et conceptuelles précises,
- suivi collectif hebdomadaire de chaque travail par l'équipe pédagogique et lecture finale donnant lieu à la remise d'une note,
- réalisation de l'ensemble des exercices dans le délai imparti de 6 semaines.

Acquis d'apprentissage :

- communiquer de façon structurée des informations à des publics définis.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.XX.2 STAGE INTERNE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

S100.BXXXX Stage interne

5 crédits, 75h

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 3.15.2 ANALYSE DE L'IMAGE 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.B0260 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeure : Aline Baudet, aline.baudet@lacambre.be

Contenu :

- Histoire du design et langage de l'image appliqué aux différentes disciplines de la communication visuelle et graphique

Méthode :

- Après un rappel des bases sémiologiques et linguistiques du langage de l'image, les séances se construisent « à la carte » autour de sujets pertinents, en écho avec l'actualité. (Ce cours n'aborde pas systématiquement la matière selon la chronologie historique, mais le plus souvent en contiguïté thématique). Les séances alternent et mêlent des exposés « illustrés » et des phases interactives, autour d'images et de travaux conçus ou choisis par les étudiantxs : recherches, expérimentations, présentations individuelles et/ou collégiales, Observation, discussions, débats.

Acquis d'apprentissage :

- Prendre conscience théoriquement et concrètement de l'architecture des signes et de leur impact dans un univers de communication graphique
- Comprendre le statut et la syntaxe des images, le pouvoir narratif et connotatif du système des signes
- Enrichir sa « boîte à outils » de concepteur·ice graphique
- Nourrir ses capacités réflexives et critiques
- Comprendre l'importance du contexte culturel, historique et social dans la production visuelle
- Intégrer la notion de point de vue situé
- Acquérir une autonomie dans la *praxis*

Évaluation :

- Évaluation continue + en fin de quadrimestre

Critères :

- Présence active, questionnement éveillé, curiosité
- Capacité à développer des liens entre les différentes sessions et les thématiques diverses
- Richesse et pertinence des documents ou des images proposé·es en cours

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Large bibliothèque d'images selon les thèmes choisis + présentations généreusement illustrées et sources (web) + ouvrages de référence

UE 3.14.2 INFOGRAPHIE 2

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

T020.B0259 Techniques et technologies : Infographique

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Nicolas Storck

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 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.13.2 TECHNIQUES DE PRODUCTION

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

T100.B0255 Techniques et technologies : Production

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Jean-Marc Klinkert, jeanmarc.klinkert@lacambre.be

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 et exercices pratiques à partir d'exemples imprimés : le but de ces exercices est d'identifier le processus de fabrication, 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 et observation de différents produits imprimés (réalisés dans le cadre de ma profession en agence de publicité) pour la partie pratique.

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'opérer les choix de production adaptés : techniques d'impression et de fabrication, matériaux, etc.
- faculté d'anticipation (problèmes éventuels de production)
- connaissance des tarifs et délais de production.

Évaluation :

- examen écrit en fin de 1er quadrimestre portant sur la partie théorique, et analyse d'un ou plusieurs produits imprimés. En cas de 2e session, examen écrit en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.18.2 LIVRE, ILLUSTRATION

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

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 :

En contexte de crise sanitaire, les cours sont entièrement organisés à distance :

- 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,

Sur la plateforme *classroom.google.com*, les étudiants disposent des documents pédagogiques suivants : syllabus, capsules vidéo et documentation.

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 :

- L'évaluation finale porte sur les connaissances historiques et théoriques acquises et sur la capacité de l'étudiant.e à observer, à analyser et à produire une réflexion critique et personnelle sur les composantes et le fonctionnement social, politique, économique, culturel et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société.
- L'étudiant.e produira un travail de recherche et d'analyse en s'appuyant sur le syllabus du cours et les autres documents fournis. Le travail de réflexion portera sur trois thématiques : le livre imprimé, la forme symbolique du livre et le livre d'artiste contemporain.
- Les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme *classroom.google.com*
- Forme finale du travail : trois analyses, fichier .pdf à envoyer sur la plateforme.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.05.1 ARTS NUMERIQUES 2.1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 3
Prérequis : -
Corequis : - UE 6.01.1

A100.B0115 Arts numériques : Atelier

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

Contenu :

- développement des moyens techniques, culturels et artistiques pour appréhender le 3D comme médium créatif spécifique
- apprentissage pratique de la modélisation 3D et de ses concepts de base à l'aide d'un logiciel spécifique,
- initiation au texturage, à l'éclairage, à l'animation et au rendu en 3D.

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques d'expérimentation technique et artistique et cours à caractère plus théorique 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 numérique orienté 3D
- comprendre et utiliser de façon pertinente un mode de représentation numérique : la 3D
- modéliser des objets ou des architectures simples.

Évaluation :

- évaluation continue et travail pratique évalué en fin de 1er 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

UE 6.05.2 ARTS NUMERIQUES 2.2

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

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 2ème 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.

UE 6.06.2 COULEUR NUMERIQUE

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 1
Prérequis : -
Corequis : -

A121.B0121 Couleur : Générale (numérique)

1 crédit, 15 h
Activité obligatoire^[1]_{SEP}
Professeur : Robert Kot, robert.kot@lacambre.be

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>.

UE 6.07.0 MODELE VIVANT 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : - UE 6.04.0

A120.B0130 Dessin : Modèle vivant

5 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 2ème quadrimestre (50%).

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.01.2 HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIII siècles

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0153 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIXe 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 XIXe 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 3e 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.

UE 7.05.2 LITTÉRATURE 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.2 ACTUALITE DE L'ART (NUMERIQUE)

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

G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Pierre-Yves Desaive, pydesaive@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 2e session, examen en fin de 3e 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.

UE 7.03.2 HISTOIRE DE L'ART : XIXe ET XXe SIECLES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GB020.0154 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe 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 XIXe siècle au XXe 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 XVIIIe 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 XIXe siècle ; le paradigme de l'autonomie moderniste et celui de la reproductibilité technique ; pour enfin voir comment la seconde moitié du XXe 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 XIXe siècle au XXe 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 2ème quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

UE 7.04.2 PHILOSOPHIE

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

G020.B0170 Philosophie : Générale

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Gilles Collard, gilles.collard@lacambe.be

Contenu :

- les grands courants de l'histoire (occidentale) de la philosophie, depuis les présocratiques jusqu'au XXe 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 2e quadrimestre et en cas de 2e session en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

Bibliographie : *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 04 - COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

2024 - 2025

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.04.3	COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : ATELIER 3	1 + 2	22	330	36,67%
	A120.C0021 Communication visuelle et graphique : Atelier		22	330	36,67%
UE 1.04.4	MOTION DESIGN 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0462 Communication visuelle et graphique : Motion design		5	75	8,33%
UE 3.02.3	DESIGN GRAPHIQUE 3	1 + 2	4	60	6,67%
	A120.A0025 Communication graphique et visuelle : Design graphique		4	60	6,67%
UE 2.04.3	COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : MODULE 7	1	5	75	8,33%
	A100.C0505 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 7		5	75	8,33%
UE 2.XX.3	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	5	75	8,33%
	S100.CXXXX Ou Stage interne		5	75	8,33%
UE 5.04.1	PRATIQUE PROFESSIONNELLE	2	5	75	8,33%
	P003.C0463 Stage externe		5	75	8,33%
UE 3.08.3	INFOGRAPHIE 3	1	2	30	3,33%
	T100.C0317 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
UE 6.0X.3	ARTS NUMERIQUES 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0XXX Arts numériques : Atelier (3D, Capteurs, Netart, Son, Vidéo)		5	75	8,33%
UE 6.02.3	COULEUR 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0120 Couleur : Général		5	75	8,33%
UE 6.03.3	MODELE VIVANT 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0132 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.02.3	PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 1	1	2	30	3,33%
	G100.C0171 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
UE 7.04.3	PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 2	2	2	30	3,33%
	G020.C0172 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
UE 7.08.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART ET DES ARTS EXTRA-EUROPEENS	2	4	60	6,67%
	G020.C0156 Histoire et actualité des arts : Complément d'histoire de l'art et des arts extra-européens		4	60	6,67%
UE 7.05.3	SEMILOGIE DES MEDIAS	2	2	30	3,33%
	G020.C0169 Sémiologie : Média		2	30	3,33%
UE 7.06.3	ANTHROPOLOGIE DE L'ART	2	2	30	3,33%
	G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art		2	30	3,33%
UE 7.08.3	INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES	1	2	30	3,33%
	G020.C0319 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art (EN)		2	30	3,33%
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.

PREMIER CYCLE

Option 04 – COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE – BLOC 3

UE 1.04.3 COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : ATELIER 3

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 22

Prérequis : - UE 1.04.2

Corequis : -

A120.C0021 Communication visuelle et graphique : Atelier

22 crédits, 330 h^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Activité obligatoire^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Professeur : Nicolas Rome, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]} Exercices liés au design graphique (affiches, identités visuelles, cartographies).^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]} Introduction à la conception graphique, au design web et applications mobiles.

- Initiation à l'information design et au traitement graphique de l'information.

Méthode :

- Travaux réalisés à partir d'une consigne formelle (format, technique) et conceptuelle (philosophie du projet et cible à atteindre).

- Expérimentations et réflexions autour d'interfaces du quotidien, d'hier et de demain.

- Suivi collectif hebdomadaire de chaque étape avant la lecture finale et la cotation.

- Une lecture intermédiaire en compagnie d'un professionnel du secteur invité est organisée.

Acquis d'apprentissage :

- Comprendre les principes de l'élaboration des messages et des concepts pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales liées à la communication et à la consommation.

- Comprendre la nature pédagogique de la communication des messages, savoir hiérarchiser et orchestrer les informations (donner à voir pour donner à comprendre).

- Hiérarchiser l'information par la mise en page et les choix typographiques.

- Acquérir une méthodologie de recherche et de sélection d'informations.

- Confronter les différentes approches de lecture d'un support papier ou digital.

- Maîtriser les techniques graphiques, en articuler les différentes pratiques.

- Sensibilisation aux interfaces physiques et virtuelles, à leurs usages et contraintes.

- Développement d'un point de vue spécifique pour le design et la conception graphique de site web ou d'une application.

- Développement d'un point de vue éditorial et d'une direction artistique.

Évaluation :

- Évaluation continue par l'équipe pédagogique (50%) dont : ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]} Évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre (20%) ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]} Évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (30%)

- Évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Langue d'enseignement :

- français

Sources ^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]}

Design for information / Isabelle Mereilles/ Rockport; Information graphics-understanding the world / Taschen; The Map is Art / Harmon; Naomi Klein : No logo (Random House, 2000); Adrian Frutiger : L'homme et les signes (Editions Atelier Perrousseaux); Saverio Tomasella : Consommer la marque (CEM, 2002) ; On Web Typography, Jason Santa Maria ; Responsive Web Design, Ethan Marcotte Mobile First, Luke Wroblewski ; CSS3 for Web Designers, Dan Cederholm ; HTML5 for Web Designer, Jeremy Keith Le modulaire, Le Corbusier ; Grid Systems Raster Systeme, Josef Mueller-Brockmann ; Livre et Typographie,

Jan Tschichold ; <http://www.ergonomie-interface.com/mobile-tactile-nomade/> ; Sémiologie Graphique, Jacques Bertin ; Le Signe, Umberto Eco ; Vie et mort de l'image, Régis Debray Point et ligne sur plan, Wassily Kandinsky, Folio ; Le pouvoir des images, David Freedberg, Montfort L'art invisible, Scott Mc Cloud, Delcourt ; René Magritte, écrits complets, Flammarion ; Le détail en typographie, Jost Hochuli ; Mise en page(s) etc, Damien et Claire Gautier ; La ponctuation, Jacques Drillon ; Turning pages, editorial design for print media, Francesco Franchi, Javier Errea, Kircherburkhardt ; Surprise me, Horst Moser ; A smile in the mind, Beryl McAlhone & David Stuart ; The art of looking Sideways, Alan Fletcher ; Typo Mag, Laura Meseguer.

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : - UE 1.04.2
Corequis : -

A120.C0462 Communication visuelle et graphique : Motion design

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Rome Nicolas, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

- Exercice d'introduction au Motion design (animation d'éléments graphiques)
- Travail visant à organiser, hiérarchiser, et partager les contenus afin de répondre à la multiplication et à la diversification des moyens de communication et de production.

Méthode :

- Travaux réalisés à partir d'une consigne formelle (format, technique) et conceptuelle (philosophie du projet et cible à atteindre).
- Suivi collectif hebdomadaire de chaque étape avant la lecture finale et la cotation.

Acquis d'apprentissage :

- Comprendre les principes de l'élaboration des messages et des concepts pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales liées à la culture, à la communication et à la consommation ;
- Comprendre la nature pédagogique de la communication des messages, savoir hiérarchiser et orchestrer les informations (donner à voir pour donner à comprendre) ;
- Maîtriser les techniques graphiques, savoir faire le lien entre toutes ces pratiques et les articuler ;
- Maîtriser les logiciels de montage et d'animation.

Évaluation :

- Évaluation par l'équipe pédagogique à la fin du quadrimestre concerné : 50%
- Évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources : Bibliographie :

- S. BRUNET et A. JURGENSON, Pratique du montage, Lormont, 2014.
- M. GOI et al., American Cinematographer Manual, Hollywood, 201310.
- S. HAYWARD, L'animation par ordinateur. Initiation à l'image de synthèse, Dujarric, 1985
- P. MONIER, Le super 8, sonore et parlant, Paris, 1981.
- A. TARKOVSKI, Le temps scellé. De L'Enfance d'Ivan au Sacrifice, Paris, 1986.
- S. EHMANN, R. KLANTEN et F. SCHULZE, Visual Storytelling. Inspiring a New Visual Language, Berlin, 2011.

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

A120.A0025 Communication graphique et visuelle : Design graphique

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeure : Aline Baudet, aline.baudet@lacambre.be

Contenu :

- Expérimentations et exercices formels et conceptuels liés à l'apprentissage de la communication visuelle et graphique visant à doter les étudiantxs d'une méthodologie qui permette de structurer leur processus de création et définir leurs intentions ;
- Projets de conceptualisation, schématisation et composition, de mise en espace, de hiérarchie d'informations, d'articulation entre texte et image, visant à organiser et partager des contenus (visuels ou rédactionnels) ;
- Design éthique : participation à une lecture critique et sensible du monde contemporain dans une production artistique qui donne à réfléchir, à voir et à comprendre ;

Méthode :

- Travaux élaborés à partir de consignes formelles et conceptuelles précises ;
- Définition d'un champ d'investigation ;
- Recherches, expérimentations, présentations individuelles et/ou collégiales ;
- Contextualisation d'un sujet, définition de sa problématique et de ses enjeux ;
- Conception de contenus visuels et rédactionnels ;
- Suivi individuel et collectif hebdomadaire ;
- Réalisation des exercices dans le délai imparti ;
- Lectures intermédiaires et lecture finale.

Acquis d'apprentissage :

- Communiquer un point de vue personnel par l'image et le verbe ;
- Maîtriser les principes de l'élaboration des messages graphiques et narratifs et pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions qui traversent la société ;
- Comprendre la nature pédagogique de la communication des messages, savoir hiérarchiser et orchestrer les informations (donner à voir pour donner à comprendre) ;
- Maîtriser les règles de la typographie et de la mise en page, explorer les limites de la lisibilité, mobiliser les variables visuelles ;
- Utiliser techniques graphiques et outils numériques avec pertinence, en articuler la pratique ;
- Identifier, sélectionner et favoriser les approches croisées des différents médias selon le sujet et le contexte ;
- Faire montre d'un sens critique et d'un engagement aux points de vues éthiques qui traversent la société contemporaine, développer un point de vue situé.

Évaluation :

- évaluation continue + évaluation en fin de quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- ARTIÈRES, Ph. (2013), « La banderole : Histoire d'un objet politique ». Paris, Éditions Autrement, coll. Leçons de choses.
- FLETCHER A. (2001), « The Art of Looking Sideways », Londres, Phaidon Press.
- FLOOD, C. & GRINDON, G. (2014), « Disobedient Objects », Londres, V&A Publishing.
- GLASER, M. & ILIC, M. (2017), « The Design of Dissent », Londres, Rockport Publishers, Quarto Knows.
- LUPTON E., KAFEI F., TOBIAS J., HALSTEAD J., SALES K., XIA H., VERGARA V. (2021), « Extra Bold », Princeton, Princeton Architectural Press.
- MÜLLER J., WIEDEMANN J. (2018) « The History of Graphic Design Vol 1 & 2 », Cologne, Éditions Taschen.
- PHILIZOT V. et SAINT-LOUBERT BIÉ J. (dir.), (2020), « Technique & Design graphique », Paris, Éditions B42.
- ROBERTS, L. (2006). « Good: An Introduction to Ethics in Graphic Design », Lausanne, Switzerland, AVA Publishing SA.

ROGGER, B., VOEGELI, J. & WIDMER, R. (dir.) (2018). « Protest. The Aesthetics of Resistance », Zurich University of the Arts, Museum für Gestaltung Zürich, Lars Müller Publishers.

UE 2.04.3 COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE : MODULE 7 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 5
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.

A100.C0505 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 7

5 crédits, 75 h

Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne

Professeur : Nicolas Rome, nicolas.rome@lacambre.be

Contenu :

- exercices pratiques d'apprentissage des bases du graphisme :
- exercices de mise en page,
- exercices de conceptualisation (affiche, couverture de livre),
- exercices de schématisation (code pictographique, patrimoine graphique et composition).

Méthode :

- travaux réalisés à partir de consignes formelles et conceptuelles précises,
- suivi collectif hebdomadaire de chaque travail par l'équipe pédagogique et lecture finale donnant lieu à la remise d'une note,
- réalisation de l'ensemble des exercices dans le délai imparti de 6 semaines.

Acquis d'apprentissage :

- communiquer de façon structurée des informations à des publics définis.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.XX.3 STAGE INTERNE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

S100.Cxxxx Stage interne

5 crédits, 75h

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 5.04.1 PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 3

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

P003.C0463 Stage externe

5 crédits, 75 h

Activité obligatoire

Contenu :

- Stage de minimum 2 semaines en milieu professionnel
- Immersion
- Participation active au travail de la structure professionnelle

Méthode :

- Immersion dans un milieu professionnel
- Observation de la méthodologie de travail
- Élaboration d'un rapport de stage documenté

Acquis d'apprentissage :

- Comprendre certains aspects concrets de la discipline
- Comprendre les modalités de travail en équipe
- Être capable d'utiliser les contraintes réelles et le travail en équipe dans le développement d'un projet
- Être capable de rédiger un rapport écrit

Évaluation :

- Validation du stage sur base de l'avis du maître de stage
- Évaluation du rapport écrit de fin de stage

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.08.3 INFOGRAPHIE 3

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -
Corequis : -

T100.C0317 Techniques et technologiques : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Gelgon Antoine

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 et comment par leur modelage inédit se rapprochent-ils du cœur 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 :

- 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 1er quadrimestre ainsi que, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.0X.3 ARTS NUMERIQUES 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

5 crédits, 75 h

Activité à 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 5 modules au choix de l'étudiant :

- 3D
- Capteurs
- Création artistique et intelligence artificielle
- Son
- Vidéo
- Narration visuelle

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

Évaluation :

- 1er quadrimestre, 35%, répartis de la manière suivante :
 - évaluation continue des exercices : 20%
 - réalisation et défense du travail intermédiaire : 15%
- 2e 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

A120.C0738 Arts numériques : Atelier - 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.

A120.C0742 Arts numériques : Atelier - 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.

A120.C0741 Arts numériques : Atelier – Création artistique et intelligence artificielle

Contenu :

- Exploiter les technologies de l'intelligence artificielle comme un outil créatif pour repousser les limites de l'expression artistique dans les domaines de l'image, du dessin, de la photo, de la vidéo, du son, de la sculpture, du texte...
- Encourager l'expérimentation et la collaboration entre les étudiants et les machines intelligentes dans la création de projets originaux.
- Favoriser une réflexion critique sur l'interaction entre l'IA, la créativité humaine et les implications éthiques dans l'art contemporain et sur les droits d'auteur.
- Préparer les étudiants à intégrer de manière innovante l'IA dans leur pratique artistique tout en développant une compréhension approfondie des enjeux technologiques et artistiques liés à cette fusion.

Outils :

- Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion, ChatGPT, Claude, Audiogen, NFT...

A120.C0740 Arts numériques : Atelier - 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 un projet sonore complexe.
- développer l'esprit d'écoute et d'analyse d'environnements sonores et abstraits.

A120.C0739 Arts numériques : Atelier - 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.

A120.C0746 Arts numériques : Atelier – Narration visuelle

Contenu :

- découverte de l'histoire et de la problématique de l'interactivité dans les arts visuels, ainsi que du rapport narration-interactivité
- introductions à certaines notions - la terminologie, la classification de différents types de contenus - et à certains outils (Unity, Unreal Engine, Twinmotion, Behavior Designer...)
- création de « ponts » entre les acquis des étudiant au sein de la Cambre et la création d'univers en rapport avec la narration interactive
- familiarisation avec un ensemble de méthodes de développement de projet dans le domaine de la création numérique.

Méthode :

- apprentissage de bases des outils, exercices pratiques ainsi que développement d'un projet personnel.

Acquis d'apprentissage :

- A la fin du cours, les étudiants auront acquis une solide autonomie dans le développement d'un projet artistique qui fait appel à des outils numériques avancés

UE 6.02.3 COULEUR 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

A120.C0120 Couleur : Général

5 crédits, 75 h

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

Professeur : Inez Michiels, inez.michiels@lacambre.be

Contenu :

- Le cours s'adresse aux étudiants qui souhaitent faire des choix de conception éclairés pour communiquer une signification et pour évoquer une émotion spécifique à travers leurs créations.
- Soutenus par des recherches scientifiques, ils apprennent à modeler une certaine ambiance, valeur, identité ou fonction.
- Les couleurs sont le fil conducteur de ce cours aux multiples facettes, car elles sont de puissants porteurs de signification qui évoquent des réponses émotionnelles, mesurables à la fois universelles, culturelles et individuelles dans certains contextes. De plus, en raison de leur qualité abstraite, les couleurs permettent des liens synesthésiques avec d'autres formes d'expression telles que la forme, la composition, la texture, la matière, la musique et la danse.
- En premier lieu, la couleur est déconstruite jusque dans ses plus petites significations. Elle est ensuite reconstruite en concepts simples à travers les couleurs primaires et en réseaux sémantiques plus complexes à travers des combinaisons de couleurs, des nuances et des teintes de couleurs qui couvrent tout le spectre visible.
- Enfin, les autres modes d'expression, telles que la forme, la composition, la texture, la matière, la musique, et la danse, sont systématiquement comparés pour finalement aborder l'arsenal des signes à la disposition d'un concepteur ou d'un artiste.
- Nous examinons le rôle que jouent la nature et la culture dans le processus de donner du sens et comment la signification change en fonction du contexte dans lequel se situe un signe. Les préférences personnelles sont établies et on tente de concevoir en fonction d'une certaine préférence personnelle.
- Le cours est avant tout axé sur la pratique avec de nombreux exercices, des jeux-questionnaires et d'expérimentations. Ainsi, la liberté créative des étudiants est élargie et leur intuition aiguisée par la connaissance accrue du potentiel communicatif des possibilités visuelles et auditives.

Méthode :

- À l'aide d'études, d'exemples, d'exercices, des jeux-questionnaires et d'expérimentations, les étudiants deviennent compétents dans l'application consciente du langage non verbal qu'ils utilisent, quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent.
- Des instruments utilisés dans l'industrie pour mesurer la réponse émotionnelle sont mis à la disposition, permettant de mesurer des réponses émotionnelles et des attitudes chez des individus, aidant à faire des choix précis dans l'assemblage des divers moyens d'expression.
- Les recherches scientifiques des sciences du design, des sciences humaines, de la neurologie et de la biologie sont évaluées et interprétées afin qu'elles puissent être appliquées dans le processus créatif.
- À la fin de chaque leçon, les projets transdisciplinaires des étudiants sont discutés.

Acquis d'apprentissage :

- Après avoir suivi ce cours, les étudiants seront en mesure de faire des choix de conception plus confiants en tenant compte de l'expérience de l'utilisateur ou du spectateur.
- Ils prendront conscience des différences et des similitudes internationales dans la manière dont les représentations non verbales sont vécues.
- Ils acquerront la compétence d'évoquer des glissements de signification et d'émotion grâce aux petits changements dans leur création.
- Les étudiants seront capables d'augmenter la convivialité et la sécurité d'un produit ou d'un espace.

- Ils sauront évoquer efficacement les valeurs et l'identité d'un produit, d'une marque ou d'un service dans un design.
- Sur la base de réseaux sémantiques, ils pourront composer des storylines et des personnages et les façonner de manière sensée.
- Ils seront capables d'effectuer une analyse sémantique approfondie d'une création à l'aide de divers instruments de mesure.
- Grâce à la prise de conscience de la signification des concepts, ils pourront communiquer plus efficacement avec une équipe de conception.
- Ils pourront mieux interpréter la recherche scientifique et l'appliquer dans la pratique.

Évaluation :

- Évaluation continue :
 - Évaluation en fin du 1e quadrimestre 50%
 - Évaluation en fin du 2e quadrimestre 50% répartis comme suit:
 - Travail de recherche 20%
 - Originalité et créativité du projet 15%
 - Qualité de la présentation 15%

Langue d'enseignement :

- Anglais - Français - Néerlandais

UE 6.03.3 MODELE VIVANT 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0132 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 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 1er quadrimestre : 50%
 - évaluation en fin de 2e 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

UE 7.02.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

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 1er 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 Feuillet, *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.

UE 7.04.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 2

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

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 Fédier), 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, « Quadrige », 1993.

UE 7.08.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART ET DES ARTS EXTRA-EUROPEENS

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

4 crédits, 45 h

Activité à optionnelle : 1 cours à choisir parmi 3 les modules proposés.

Professeurs :

- Toma Luntumbue
- Raphaël Pirenne
- Kevin Saladé

Contenu :

Le cours propose 3 modules au choix de l'étudiant :

- Histoire de l'art contemporaine
- Histoire de l'art européenne
- Histoire de l'art extra-européenne

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

G020.C0811 Histoire et actualité des arts : Complément d'histoire de l'art et des arts extra-européens (module contemporain)

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Raphaël Pirenne, raphael.pirenne@lacambre.be

Contenu :

- le cours est construit sur le mode d'un séminaire dont la thématique annuelle est amenée à changer d'années en années. A partir de cette thématique une bibliographie est proposée et le cours s'organise à partir de séances de lectures de textes en groupe restreint, élargi à différents moments à l'ensemble des étudiant.e.s inscrit.e.s en vue de construire collectivement discussion et débat. L'enjeu principal de ce cours est de questionner par la lecture de textes de références et le débat collectif des problématiques qui traversent et structurent la culture et les pratiques contemporaines dans un sens large. Les étudiant.e.s sont dès lors amenés à situer progressivement leurs propres pratiques vis-à-vis de ces problématiques.

Méthode :

- séminaire basé sur des lectures de textes effectuées en groupes restreints sur le mode de l'arpentage. Les étudiant.e.s sont accompagnés.e.s durant l'ensemble de ces différentes étapes qui structurent le séminaire : lectures, interprétations, connexions à des enjeux liés aux pratiques contemporaines. Il leur est également demandé de constituer un carnet de bord par groupes afin de documenter ces différentes étapes, ce carnet fait partie de la méthode de cours et une partie de l'évaluation portera sur celui-ci.

Acquis d'apprentissage :

- développer une capacité de lecture construite et critique de textes
- engager et participer activement à des discussions collectives
- articuler les lectures et discussions à des pratiques contemporaines
- situer pratique et savoir en fonction des enjeux contemporains

Évaluation :

- il est vivement recommandé d'accorder une attention aux conditions d'évaluation avant d'effectuer le choix de ce cours: la présence et la participation aux séances de cours représentent 70 pourcents de la note finale, les 30 pourcents restant sont attribués suite à la remise du carnet de bord collectif à la date donnée de la session d'examen.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- syllabus rassemblant les textes proposés à la lecture

Évaluation :

- examen écrit en fin de 1er quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

G020.C0827 Histoire et actualité des arts : Complément d'histoire de l'art et des arts extra-européens (module extra-européen)

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Toma Muteba Luntumbue, muteba.luntumbue@lacambre.be

Contenu :

- introduction aux modernités artistiques extra-occidentales (Afrique, Amérique latine, Asie, Moyen-orient et leur diasporas), à travers leurs différentes interactions transnationales.
- approche critique du « tournant global » de l'art contemporain (rupture et disparition du paradigme hégémonique et eurocentriste de l'art)
- approche contextuelle, postcoloniale et pluraliste des pratiques artistiques contemporaines dans les sociétés extra-occidentales.

Méthode :

- approche interdisciplinaire éclairant les pratiques artistiques extra-occidentales dans leurs contextes culturels, sociaux, politiques et historiques.
- groupements thématiques et études de cas en lien avec les enjeux actuels, historiques et théoriques.
- cours magistral et dialogué, diaporamas et projection de documents vidéos.

Acquis d'apprentissage :

- capacité d'analyser les multiples aspects (éclairage par leur contexte, références culturelles, codes de représentation, invention plastique, valeurs éthiques ou philosophiques) des pratiques artistiques et des œuvres d'art issues des sphères culturelles non occidentales .
- décentrement du regard face au champ élargi d'une histoire hétérogène et mondialisée de l'art

Évaluation :

- examen écrit en fin de 2e quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Bibliographie, portefeuille de lectures et diaporamas des cours.

G020.C0826 Histoire et actualité des arts : Complément d'histoire de l'art et des arts extra-européens (module européen)

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Kevin Saladé, kevin.saladé@lacambre.be

Contenu :

- étude approfondie d'une question d'histoire de l'art européen.

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,

- être capable d'établir des connexions entre toutes les parties du cours et d'utiliser les diverses méthodologies de l'interprétation de l'œuvre d'art envisagées.

Évaluation :

- examen écrit en fin de 2e quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Plan, bibliographie et diaporamas.

UE 7.05.3 SEMIOLOGIE DES MEDIAS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0169 Sémiologie : Média

2 crédits, 30 h

Cours au choix

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 :

- la rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e permettra d'évaluer sa capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique et personnelle sur les médias de masse et sur les disciplines

artistiques.

- les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme classroom.google.com
- les modalités d'évaluation sont identiques en première et en seconde session.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) avec le fichier numérique des diapositives du cours sont disponibles via la plateforme classroom.google.com

UE 7.06.3 ANTHROPOLOGIE DE L'ART (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'Art

2 crédits, 30h

Cours au choix

Professeur : Stéphanie Mahieu, stephanie.mahieu@lacambre.be

Contenu :

- Le cours présente l'histoire de la discipline anthropologique dans ses trois dimensions principales : **théorique** (en lien avec la philosophie), **méthodologique** (avec le méthode d'enquête ethnographique et le terrain) et enfin dans ses rapports avec les **musées**, avec lequel elle a toujours entretenu des liens étroits. Il évoque également sans détours les défis existentiels auxquels est aujourd'hui confrontée la discipline, qui a, dès sa création, entretenu une relation ambiguë avec la notion de colonialité¹. Il présente par ailleurs le découpage par **aires culturelles** qui a longtemps prévalu en son sein, et qui fait également aujourd'hui l'objet d'une forte remise en question, à l'aune, notamment, du débat sur l'appropriation culturelle. Une telle critique permet également d'éclairer le récent retour sur le devant de la scène de **l'ethnologie de l'Europe**, autour notamment des notions de folklore, de vernaculaire et d'artisanat.
- Une partie importante du cours est consacrée aux **liens** de l'anthropologie avec l'histoire de l'art et la création artistique contemporaine (cf les **rencontres ethno-artistiques**), mais également avec la mode, le design, la typographie, la céramique, les arts du spectacle et de la performance, et aborde de manière plus générale le « **tournant ethnographique** » dans l'art contemporain (l'expression est du critique d'art Hal Foster), à la lumière des débats actuels sur les thématiques de l'anthropocène et du vivant, de genre, de postcolonialité, de demande de restitution des artefacts ethnologiques présents dans les musées européens, autant de débats contemporains qui viennent aujourd'hui remettre en question les fondements même de la discipline, mais également questionner les mondes de l'art et du design.
- La dernière partie du cours présente la façon dont la discipline anthropologique tente aujourd'hui de se **réinventer**, à la lumière de ces nouveaux enjeux, et de l'émergence de **nouveaux terrains**, réels et virtuels : que ce soit par la place croissante qu'elle occupe dans des projets artistiques et de design (Tim Ingold, Nicolas Nova), notamment autour de la notion de « **biographie d'objet** » (Thierry Bonnot), mais aussi des recherches sur le vivant et le rapport nature-culture (Philippe Descola), sur les acteurs non-humains (Elisabeth Claverie, Vinciane Despret, Donna Haraway, Bruno Latour), sur l'anthropocène et les déchets (Anna Tsing, Octave Debary, Baptiste Montsaingeon), sur le design-fiction (Olivier Wathélet) ou encore sur la construction du genre et sur les transidentités (Bonnemère et al.).
- En proposant autant de documents écrits que de documents visuels, le cours se propose également de

¹ Sur cette notion, ainsi qu'une histoire synthétique de cette relation, voir Escobar, A. et Restrepo, E. "Anthropologies hégémoniques et colonialité", *Cahiers des Amériques latines*, 62 | 2009, 83-95, <http://journals.openedition.org/cal/1550>; DOI: <https://doi.org/10.4000/cal.1550>.

réfléchir à la façon dont le savoir anthropologique est produit et transmis aujourd'hui, à l'heure où le **langage visuel** occupe une place croissante dans nos sociétés et nos enseignements, en replaçant une telle évolution dans une perspective anthropologique, celle de la « *raison graphique* » (selon l'expression de l'anthropologue britannique Jack Goody), et des rapports entre **oralité et écriture**.

Méthode :

- Le déroulé du cours est de type thématique, avec lecture critique de textes, illustration de chaque thématique par des travaux contemporains (art, design photographie, etc...), visionnage de films, visite d'institutions culturelles (Africa Museum,...).

Acquis d'apprentissage :

- L'objectif principal est de permettre d'acquérir une première vision, la plus large possible, 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 l'ENSAV La Cambre. Il s'agit également de situer l'anthropologie, les questions de genre, d'anthropocène et d'études postcoloniales dans le contexte de l'histoire et d'actualité de l'art et du design en général, permettant ainsi d'inscrire le travail des étudiant.e.s des différentes sections dans une perspective plus conceptuelle, issue de la recherche en sciences sociales.

Évaluation :

- Travail écrit inspiré du format **carnet de terrain**, présenté oralement en cours à l'enseignante.

Bibliographie :

- Baracchini, L., Dassié, V., Guillaume-Pey, Guykayser, C. 2022. « Des ethnographies à l'œuvre : rencontres entre artistes et anthropologues ». *ethnographiques.org*, Numéro 42 - décembre 2021
- Boltanski, C., 2023, *King Kasaï*, Paris, Stock, coll. "Ma nuit au musée".
- Bonnemère, P., Cochoy, F. et Maillet, C., 2022 « Fabriquer le genre », *Techniques & Culture*, 77 | 2022, 9-23.
- Bonnot, T., 2014, *L'attachement aux choses*, Paris, CNRS, coll. « Le passé recomposé »
- Debary, O., 2019, *De la poubelle au musée : une anthropologie des restes*, Paris, Creaphis.
- Descola, P., 2021, *Les formes du visible*, Paris, Seuil.
- Despret, V., 2015, *Au bonheur des morts*, Paris, La Découverte.
- Foster, H. 1995, « The Artist as Ethnographer? », *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press,
- GOODY, J. (1978) [1977]. *La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*. Trad. de l'anglais par J. Bazin & A. Bensa. Paris : Éditions de Minuit.
- Ingold, T., 2018, *L'anthropologie comme éducation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes
- Monsaigneon, B., 2017, *Homo detritus. Critique de la société du déchet*. Paris, le Seuil
- Latour, B., 2021, *Où suis-je ?*, Paris, Les Empecheurs de Penser en Rond.
- Nova, N., 2022, *Exercices d'observation. Dans le pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien*, Paris, Premier Parallèles.
- Sarr, F., Savoy, B., 2018, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain - Vers une nouvelle éthique relationnelle, https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/194000291.pdf

UE 7.07.3 INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.C0319 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'Art (EN)

Professeur : 2 crédits, 30h
Cours au choix
Professeur : Stéphanie Mahieu, stephanie.mahieu@lacambre.be

Pop! Cultural History, Music and Images in the 20th and 21th Centuries

Contenu :

- Inspiré par la sortie mi-2023 du film d'Anton Corbijn, *Squaring the Circle : the History of Hipgnosis*, centré sur le studio graphique qui a conçu entre autres les albums des Pink Floyd et des Led Zeppelin, et de la sortie fin 2023 de la biographie encyclopédique du groupe *The Cure : Curepedia: An A-Z of The Cure*, ce cours **en anglais**, inspiré de l'approche **EMI (English as a Medium of Instruction)**, est organisé en séances thématiques, tout d'abord autour de l'histoire des pochettes d'albums célèbres, et ensuite autour de thématiques associées aux liens entre musiques populaires et images. Ces thématiques permettent, en anglais, d'étudier une partie importante de l'histoire du design graphique, mais également d'aborder des questions plus générales d'histoire culturelle, afin de réfléchir aux notions de *High, Low et Pop Culture*, d'étudier l'histoire culturelle de minorités, notamment LGBTQIA+, et d'étudier les travaux d'auteurs, tel.le.s Jeremy Deller, J Jack Halberstam ou Greil Marcus, ayant proposé une approche plus conceptuelle de ces questions.
- Un autre enjeu, qui fait également l'objet d'une présentation critique, a été résumé de manière très frontale en 2022 dans le magazine américain *The Atlantic* : « Is Old Music Killing New Music ? », et décrit le phénomène désormais documenté, notamment dans l'ouvrage de Simon Reynolds, de **retromania**, c'est-à-dire « l'addiction de la musique pop à son propre passé », question qui, avec la généralisation récente des logiciels d'IA, prend une nouvelle dimension. En effet, comme en témoigne le rapport 2023 de l'IFPI, « *près de huit fans de musique sur dix (79 %) estiment que la créativité humaine reste essentielle à la création musicale* », et « *74 % des personnes interrogées estiment que l'IA ne devrait pas être utilisée pour cloner ou usurper l'identité d'un artiste sans autorisation* ».
- Au-delà d'une étude de l'histoire de la production culturelle populaire, ce cours permet également d'aborder des questions de société liées à l'actualité, telle celle des « *superfan's dilemmas* » (cf Claire Dederer) : que faire aujourd'hui avec les artistes (vivants ou décédés) dont le comportement personnel passé fait apparaître des actes répréhensibles moralement ou même juridiquement, notamment en matière d'agression sexuelle, ou encore que faire de chansons jugées homophobes, racistes ou sexistes, de groupes tels Dire Straits ou The Prodigy, dont certaines paroles ont récemment été modifiées ? Ces questions sont aujourd'hui inévitables pour qui souhaite étudier l'histoire de la production musicale à partir de la deuxième moitié du vingtième siècle.

Méthodologie :

- Le cours est organisé sous formes de séance thématiques. Les albums/genres/artistes suivant.e.s sont notamment proposé.e.s : Londres et le Punk (et le graphiste Jamie Reid), Manchester et la New Wave (et le graphiste Peter Saville), le Bristol Sound, Massive Attack, (ainsi que le Dub, l'influence du Reggae et l'histoire de la Windrush génération), Seattle et le Grunge (et le graphiste David Carson), New York, le Hip-Hop et le Street Art, mais aussi l'histoire du New York Underground des années 80 avec Warhol, les Velvet Underground, Klaus Nomi, Detroit, Berlin et la Techno, Chicago, et la House, et les couvertures d'album de Radiohead par Stanley Donwood, celles des Pixies par Vaughn Oliver, de Depeche Mode par Neville Brody, Prince, le Minneapolis Sound, et la couleur violette, Lady Gaga et les cultures *Queer* et *Trans* (cf J Jack Halberstam), Madonna, Beyoncé, Taylor Swift (qui fait depuis peu l'objet d'un cours à Harvard), etc...

Acquis d'apprentissage :

- Au-delà de l'histoire culturelle des musiques populaires, du design graphique et des notions de *Low and High Culture*, il s'agit également de développer et d'articuler **en anglais**, avec les étudiant.e.s, une réflexion sur le lien entre texte et images, et entre son et images.
- Le matériel pédagogique est adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Évaluation :

- Contrôle continu (participation en cours sous forme d'exposés) et remise d'un travail écrit.

Langue d'enseignement :

- Anglais

Bibliographie :

IFPI Global Music Report 2023 – State of the Industry, https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/04/GMR_2024_State_of_the_Industry.pdf

Burt, S., 2023, "Taylor Swift at Harvard. Why the pop superstar's work is worthy of study", *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/12/taylor-swift-lyrics-class-harvard/676933/>

Dederer, C., 2023, *Monsters. A fan's dilemma. What Do We Do with Great Art by Bad People*, Sceptre.

Deller, J, Alan Kane, A., Haines, B., 2005, *Folk Archive: Contemporary Popular Art from the UK*, Londres, Book Works

Gioia, T. 2022, "Is Old Music Killing New Music?", *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/01/old-music-killing-new-music/621339/>

Halberstam, J. J. 2012, *Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal*, Beacon Press: Boston.

Halberstam, J. J. 2018, *Trans**, A Quick and Quirky Account of Gender Variability, University of California Press.

Marcus, G., 1989, *Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century*, Harvard University Press.

Price, S. 2023, *Curepedia: An A-Z of The Cure*, Dey Street Books

Reynolds, S., 2012, *Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past*, Faber & Faber

Theil, M., 2023, "The pop culture milestones that helped shape LGBTQ+ history", *The Big Issue*, <https://www.bigissue.com/culture/the-pop-culture-milestones-that-helped-shape-lgbtq-history>