

Arts plastiques, visuels et de l'espace

SCÉNOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 1er cycle

Scénographie

La pratique de la scénographie consiste à interroger l'espace de la représentation de l'homme dans sa relation au monde.

Au premier cycle, outre la formation générale commune à toutes les options, les études en option Scénographie sont constituées par un parcours articulé autour du théâtre et de la dramaturgie, qui est son corollaire. L'étudiant est appelé à investir les espaces de la fiction, de la narration et de la représentation, qu'ils relèvent du théâtre proprement dit, des arts vivants, du cinéma, de la scénographie urbaine, de la scénographie d'expositions, de la muséographie, de l'installation, de la vidéo ou de la photographie. A travers une pédagogie qui alterne des projets longs et des exercices plus ponctuels, tels que des workshops, l'étudiant est accompagné par des professeurs et des intervenants extérieurs issus du milieu professionnel. L'expérimentation des codes de la représentation prend essentiellement appui sur des matériaux littéraires. L'apprentissage technique s'effectue au gré des particularités des projets successifs.

Référentiel de compétences

Le grade de **bachelier** en Arts plastiques, visuels et de l'espace, option Scénographie, 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 scénographie, 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 scénographie, 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 artistiques, éthiques et socio-économiques ;
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 14 : SCÉNOGRAPHIE
 2024 - 2025

PROGRAMME - Première année

1 cours à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.14.1	SCENOGRAPHIE : ATELIER 1	1 + 2	22	330	36,67%
	A120.A0079 Scénographie : Atelier		22	330	36,67%
UE 2.14.1	SCENOGRAPHIE : MODULE 5	1	5	75	8,33%
	S100.AXXXX* Scénographie : 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 3.13.1	HISTOIRE DU THEATRE 1	1	1	15	1,67%
	G020.A0227 Histoire et actualité des arts : Théâtre (ULB)		1	15	1,67%
UE 6.01.1	ARTS NUMERIQUES 1	2	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 6.03.1	DESSIN D'ARCHITECTURE	1 + 2	4	60	6,67%
	A100.A0123 Dessin : Dessin d'architecture		4	60	6,67%
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 7.03.1	SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	1	2	30	3,33%
	G100.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
UE 7.04.1	HISTOIRE	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	SEMILOGIE	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 des horaires définitifs.

PREMIER CYCLE
Option 14 - SCÉNOGRAPHIE – BLOC 1

UE 1.14.1 SCENOGRAPHIE : ATELIER 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 22
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0079 Scénographie : Atelier

22 crédits, 330 h

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

Professeur : Simon Siegmann, simon.siegmann@lacambre.be

Contenu :

- Introduction et initiation menée à la fois comme une mise à niveau et une approche expérimentale du processus de création artistique. Les étudiant.e.s aborderont la prise en main et l'apprentissage des outils et du vocabulaire technique de base de la scénographie : dessins, schémas, modélisations 3D, photographies, collages, écrits, maquettes.
- Toujours dans l'intention d'introduire et d'initier les étudiant.e.s aux fondamentaux de la scénographie, ils/elles expérimentent le plateau physiquement. Ce moment de découverte, leur permet de prendre conscience des différents enjeux et mécanismes de la mise en espace et l'importance du corps dans tout projet de scénographie. Le scénographe travaille autant pour l'œil de celui qui regarde que pour le corps de celui qui utilise.
- Introduction et initiation autour de l'acquisition des bases de la méthode de conceptualisation plastique et visuelle, avec la question de l'interprétation en corolaire. À partir d'un élément simple et quotidien telle qu'une porte, les étudiants interrogent et s'approprient l'objet conceptuellement et formellement. Comment des artistes ont-ils traité cet objet ? Quelles références dans les champs des arts visuels ? Quelle résonance dans la mémoire collective ? Quel style ? Quelle forme ? Quelle taille ? Une étude approfondie de la forme, de la valeur narrative et de l'esthétique de l'objet devra être réalisée par chaque étudiant avec pour objectif d'en proposer une version personnelle.
- Sans avoir à concevoir tout un espace avec une dramaturgie complexe et large, les bases d'une méthode de travail scénographique sont abordées à travers des projets restreint mais complexe et précis.

Méthode :

- Développement de projets à partir de recherches personnelles.
- Subdivision du cours d'atelier qui abordent les étapes d'élaboration conceptuelles, artistiques et technique. Chaque phase implique une démarche expérimentale et sensible.
- Pratique des outils de représentation 2D et 3D (visuels – maquette – réalisation à échelle 1/1).
- Lecture critiques des propositions, restitution des acquis à travers des exercices.
- Visites d'espaces de représentation, d'atelier de construction, de répétitions de spectacles.

Acquis d'apprentissage :

- Comprendre les enjeux d'un espace de représentation.
- Comprendre les enjeux plastique de l'espace de scénique.
- Lire et dessiner un plan, travailler à échelle.
- Expérimenter les outils numérique : modélisation 3D, découpage et impression laser.
- Utiliser de façon singulière des outils d'expressions visuelles.
- Développer le projet visuellement avec une faisabilité techniquement et budgétaire.
- Comprendre et expérimenter les principes de construction nécessaire à la fabrication de l'objet à échelle 1/1.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

UE 2.14.1 SCENOGRAPHIE : MODULE 5

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

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.

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 3.13.1 HISTOIRE DU THEATRE 1

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

G020.A0227 Histoire et actualité des arts : Théâtre

1 crédit, 15 h
Activité obligatoire
Professeur : Karel Vanhaesebrouck (ULB), Karel.vanhaesebrouck@ulb.be

Contenu :

- Ce cours propose un large aperçu historique et chronologique du théâtre en Europe, depuis les Grecs jusqu'aux innovations modernistes de la première moitié du XXe siècle. Cet aperçu, qui est, bien évidemment, loin d'être complet, prend comme point de départ des moments de rupture, c'est-à-dire des moments auxquels se développe une nouvelle conjoncture théâtrale. Le spectacle théâtral est approché en premier lieu non comme une pratique artistique, mais comme une pratique sociale et donc une forme d'art véritablement populaire, voire comme un mode de représentation sociale qui fonctionne à l'intérieur d'un contexte bien spécifique avec lequel il se trouve en friction permanente (il est impossible d'étudier l'histoire du spectacle sans mettre en perspective son contexte de fonctionnement). Dès lors, deux questions bien précises se trouvent au cœur même de ce cours : (1) quelle est l'influence des changements au niveau des circonstances physiques de la représentation (la salle où le spectacle a lieu, la lumière, la scénographie) sur la pratique théâtrale même, aussi bien à un niveau plus pratique (e.g. les codes du jeu de l'acteur), qu'au niveau théorique et conceptuel (e.g. le statut d'une catégorie telle que l'illusion théâtrale ?) et (2) comment et pourquoi le statut du théâtre et/ou par extension, tout ce qui enrobe le théâtre, se transforme-t-il à l'intérieur d'un contexte social et historique bien spécifique ?

Méthode :

- Cours ex cathedra, visionnage d'extraits de spectacle, de films et de documentaires, lectures de textes de théâtre.
- Tous les supports didactiques du cours seront disponibles sur l'Université virtuelle.

Évaluation :

- Examen "take home"
- Publication des questions sur l'UV: 09 janvier 2023 12:00 (2e session: 21.08.23 12:00)
- Dépôt réponses: 13 janvier 2023 23:59 (2e session: 26.05.2023 23:59)

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.01.1 ARTS NUMERIQUES 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
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 6.03.1 DESSIN D'ARCHITECTURE

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

A100.A0123 Dessin : Dessin d'architecture

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeur : Aurélie Ranalli

Contenu :

- Apprendre à utiliser le dessin comme un moyen de description et de compréhension de l'espace,
- Apprendre les différents types de représentation et les conventions de dessin technique,
- Réfléchir au statut de la représentation spatiale et aux qualités artistiques et communicatives du dessin d'architecture et de représentation.

Méthode :

- Séances hebdomadaires de 2h sur l'année alternant exercices pratiques et théorie
- Dessin technique et d'observation, reproduction, maquette et autres formes de représentation utiles
- Analyse d'exemple et iconographie collective
- Mise à profit des apprentissages pour les projets d'atelier

Acquis d'apprentissage :

- Comprendre et utiliser le principe du géométral (plans, coupes et élévations),
- Comprendre et utiliser le principe d'axonométrie,
- Comprendre les rapports de proportions et les échelles,
- Pouvoir lire et utiliser les conventions de représentation,
- Gérer un système de cotations, les légendes et les annotations,
- Mettre en page et composer des planches de présentation,
- Communiquer correctement ses projets par le biais du dessin.

Évaluation :

- Évaluation continue.

Langue d'enseignement :

- Français

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 : -

G100.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.

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 : -

GA100.0159 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 7.03.1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

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

Contenu :

- histoire contemporaine : Inscrite 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 2e 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

Sources :

Syllabus : 2 volumes de notions de référence.

Bibliographie : Robert DARNTON, *L'Aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800* : un best-seller au siècle des Lumières, Paris : Perrin, 1992 ; Guy HERMET, *Histoire des nations et du nationalisme en Europe*, Paris : Seuil, 1996 ; Stanislas JEANNESSON, *La Guerre froide*, Paris : La Découverte, 2002 ; Richard CROCKATT, *The Fifty years war : the United States and the Soviet Union in world politics*, London : Routledge, 1995 ; Bertrand RICARD, *Rites, codes et culture rock : un art de vivre communautaire*, Paris : Harmattan, 2000 ; Ulrich BECK, *Global America ? : The cultural consequences of globalization*, Liverpool : Liverpool University Press, 2003

UE 7.05.1 HISTOIRE DE L'ART : 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 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 : -

GA020.0168 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 14 - SCÉNOGRAPHIE
 2024 - 2025

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

1 cours à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.14.2	SCENOGRAPHIE : ATELIER 2	1 + 2	19	285	31,67%
	A120.B0080 Scénographie : Atelier		19	285	31,67%
UE 1.14.6	SCENOGRAPHIE : PRATIQUES	1 + 2	4	60	6,67%
	A120.A0809 Scénographie : Pratiques		4	60	6,67%
UE 2.14.2	SCENOGRAPHIE : MODULE 6	1	5	75	8,33%
	A100.B0498 Scénographie : 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 3.64.1	TECHNIQUES DE PLATEAU	1 + 2	4	60	6,67%
	T120.A0808 Scénographie : Techniques de plateau		4	60	6,67%
UE 3.20.2	THEATRE ET SCENOGRAPHIE	1	2	30	3,33%
	G020.A0807 Actualités culturelles : Théâtre et scénographie		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 2	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 6.08.0	PERSPECTIVE	1	5	75	8,33%
	A120.B0125 Dessin : Perspective		5	75	8,33%
UE 7.01.2	HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIè SIECLES	1	2	30	3,33%
	G100.B0154 Histoire de l'art : XVIe-XVIIIe siècles		2	30	3,33%
UE 7.05.2	LITTERATURE : GENERALE 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 : GENERALE	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 14 – SCÉNOGRAPHIE – BLOC 2

UE 1.14.2 SCENOGRAPHIE : ATELIER 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 19
Prérequis : - UE 1.14.1
Corequis : -

A120.B0080 Scénographie : Atelier

19 crédits, 285 h
Activité obligatoire
Professeur : Simon Siegmann, simon.siegmann@lacambre.be

Contenu :

- Si le théâtre reste l'axe structurant du projet pédagogique, ses questionnements sortent du drame, du récit à proprement parler pour explorer les principes de la scénographie moderne et contemporaine à travers le prisme de l'architecture et de la place du corps sur et autour de la scène. La scénographie se constitue dans la relation qu'elle entretient avec le corps des interprètes et avec la place qu'elle prend dans l'espace qui lui est dédié : le théâtre. Par extension, elle interroge et définit la place, la position du public.
- La question de la rapidité de réflexion et d'exécution s'avère d'une importance cruciale dans la pratique de la scénographie, l'objectif de la deuxième année est d'en faire prendre conscience aux étudiant.e.s
- Un texte du répertoire dramatique (moderne et/ou contemporain), une proposition chorégraphique, ou de concert pourront être choisis comme point de départ de la réflexion scénographique. Les étudiants face à des contextes et des espaces très différents travaillent et affinent leur méthode de conception. Chaque projet est différent et spécifique mais peut être abordé selon une grille méthodologique qui permet à l'apprenti scénographe d'analyser la demande et de synthétiser les solutions. Les étudiant.e.s sont poussés à segmenter le travail, à hiérarchiser les priorités, à exprimer leurs intuitions artistiques et à en proposer rapidement une expression en adéquation avec les conditions du projet. Au cours de cette deuxième année, ils découvrent et prennent la mesure des grandes questions qui traversent la scénographie.
- Avec chacun de ces rapports, c'est une conception différente de ce que peut être un spectacle qui se pose. Il y a un cheminement du traditionnel et historique théâtre à l'italienne à l'espace public en passant par des espaces de représentation de conception plus modernes et polyvalents. Ce qui motive pleinement une scénographie, c'est l'espace qui lui préexiste et le rapport qu'elle entretient avec les spectateurs. Il s'agit de poser un objet/espace qui à la fois conditionne le regard du spectateur et crée une tension avec le lieu et le spectacle qui s'y joue.
- Avec l'avènement du numérique et les évolutions technologiques du LED, les scénographies intègrent de plus en plus souvent de l'éclairage. Sans être forcément constituant de tout projet, placer des images vidéo dans un décor est fréquent et presque obligatoire. C'est devenu un moyen de mise en espace à part entière. Cela offre des possibilités de transformations de l'espace et permet de créer une temporalité. Réfléchir une scénographie avec des intentions de lumière ou de vidéo et savoir les communiquer dans des termes compris par tous est un avantage certain qui ouvre à de nouvelles possibilités et consolide un projet. Une présentation des matériaux et des appareils courants, l'étude de projets référencés et un exercice d'expérimentation pratique forment le cadre à cette formation.

Méthode :

- Approfondir les notions acquises dans l'activité d'apprentissage 1.14.1 au travers d'exercices plus complexes et intégrant plus explicitement les notions de mise en scène et de récit ainsi que les considérations fonctionnelles et structurelles.
- Chaque projet ou recherche demande une synthèse entre approche historique, technique et sensibilité personnelle à travers une démarche expérimentale.
- Développer et élaborer les divers modes de représentation : dessins, maquettes, 3D, prototype, etc.
- Workshop pratiques sur un plateau de théâtre.
- Encadrement pédagogique basé à la fois sur l'échange collégial et le suivi individuel.
 - Visites d'expositions et de répétition de spectacle (générale).

Acquis d'apprentissage :

- Acquisition des outils de recherches plastiques
- Acquisition à la méthodologie de la conception et du développement d'un projet scénographique.
- Développer les projets visuellement avec une faisabilité techniquement et budgétaire.
- Acquisition des méthodes des méthodes de communications supportées par la pratique d'outils de représentations numérique et analogiques.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

UE 1.14.2 SCENOGRAPHIE : MODULE 6 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 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**

A120.B0080-Scénographie : atelier

5 crédits, 75h

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

Professeur : Simon Siegmann, simon.siegmann@lacambre.be

Contenu :

- Projet libre et personnel en scénographie, à partir d'une énoncé choisie en concertation avec le professeur encadrant.
- La nature du projet peut aussi relever d'une collaboration professionnelle extérieure, d'un projet transversal avec une autre option artistique de l'école, d'une mission d'accompagnement d'un projet développé avec les étudiants du Bloc 1 ou d'un assistantat pour un projet développé par un étudiant du deuxième cycle.

Méthode :

- Exercices bi et tridimensionnels expérimentaux.
- Tentatives et recherches approfondis.
- Analyses des spécificités artistiques, conceptuels et techniques du projet.
- Assistance rapprochée sur base de recherches individuelles.

Acquis d'apprentissage :

- Faire preuve à travers le développement d'un projet tridimensionnel de singularité artistiques, de cohérence conceptuel et d'une approche technique précise et adéquate.

Evaluation :

- Évaluation continue à chaque étape de l'exercice par le professeur référent.
- Évaluation 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 3.64.1 TECHNIQUES DE PLATEAU

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

T120.A0808 Technique de Plateau: Pratique

4 crédits, 60h
Activité obligatoire
Professeur : Simon Siegmann

Contenu :

- workshops et exercices de type court portant sur des champs d'activités techniques en dialogue direct avec la scénographie.
- interroger l'espace en général et la scénographie en particulier à travers différentes techniques : son, image vidéo, lumière et machinerie.
- Comprendre et identifier les enjeux d'une construction à travers une réflexion sur l'impact écologique.

Méthode :

- Par une approche pratique immédiate et immersive, ces exercices visent à amener l'étudiant à interroger et expérimenter la scénographie à travers des techniques complémentaires à la scénographie : son, image vidéo, lumière et machinerie..
- Analyser et comprendre les enjeux de construction d'un projet de scénographie au regard des techniques actuelles de fabrication et des enjeux écologiques.

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'appréhender la scénographie à travers des techniques connexes et complémentaires à la mise en espace scéniques.
- travailler, valoriser et sculpter l'espace avec ces outils techniques spécifiques.
- proposer et travailler un mouvement, une durée. construire une dramaturgie visuelle.
- identifier les enjeux de fabrication d'une scénographie.
- connaître et envisager des alternatives de fabrications moins polluantes.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement : Français

Sources : *Penser la lumière* - Dominique Bruguère – Acte Sud ; *La vie solide, la charpente comme éthique du faire* – Arthur Lochmann – petite bibliothèque Payot ;

UE 4.14.2 THEATRE ET SCENOGRAPHIE

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

G020.B0807 Actualités culturelles : théâtre et scénographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Karoline Svobodova

Contenu :

- Le spectacle vivant est un art foncièrement interdisciplinaire : son histoire et son développement contemporain sont marqués par les rencontres avec les autres pratiques artistiques : la littérature, la musique, les arts plastiques et le cinéma en particulier. Pour qualifier ces formes, on parle notamment de spectacle musical, de théâtre de l'image ou, plus largement, de théâtre postdramatique. Ces pratiques obligent à redéfinir régulièrement notre compréhension et nos attentes vis-à-vis du spectacle vivant et à adapter nos définitions. Sous la diversité de ces créations, et face à la radicalité de celles qui cherchent à étendre les limites de la discipline, la spécificité du spectacle vivant est celle d'être un art spatio-temporel, qui réunit des corps regardant et regardés dans un espace-temps partagé. C'est donc à travers la question de la place donnée à ces corps, des modalités du regard et des expériences offertes par ces formes que le cours s'intéressera aux différentes tendances et pratiques du spectacle vivant de ces cinquante dernières années. Cette approche permettra de lier les enjeux formels aux enjeux plus politiques des représentations contemporaines, suivant ainsi Hannah Arendt qui a pensé la politique en tant que gestion de l'espace qui-est-entre les hommes .

Méthode :

- Analyses de spectacles (3 spectacles à voir dans des théâtres) et extraits de spectacles en captation.
- Lectures et commentaires de textes de théoriciens et praticiens (Peter Brook, Richard Schechner, Roméo Castellucci, Hans-Thies Lehmann, Bruno Tackels, Olivier Neveux, Jacques Rancière,...).

Acquis d'apprentissage :

- Connaître les grandes tendances et les praticiens qui ont marqué l'évolution du théâtre occidental depuis les années 1970.
- Analyser un spectacle et le situer par rapport aux tendances, enjeux développements théoriques et pratiques de la discipline.
- Développer une approche critique du spectacle vivant, de façon à l'interroger en tant que regard sur notre monde contemporain mais aussi événement en son sein.

Modalité d'examen :

- Examen oral basé sur la présentation d'une analyse personnelle d'un spectacle sélectionné par l'enseignante. Examen à l'issue du 2ème quadrimestre et lors de la seconde session. Le spectacle (en captation) sera communiqué aux étudiant.e.s lors de la dernière séance de cours.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

Biet, Christian, et Christophe Triau. Qu'est-ce que le théâtre? Collection Folio/essais 467. Paris: Gallimard, 2006.
Brook, Peter. Oublier le temps. Paris: Éd. du Seuil, 2012.
Lehmann, Hans-Thies. Le théâtre postdramatique. Paris: L'Arche, 2002.
Neveux, Olivier. Politiques du spectateur: les enjeux du théâtre politique aujourd'hui. Cahiers libres. Paris: La Découverte, 2013.
Neveux, Olivier. Contre le théâtre politique. Paris: La Fabrique, 2019.
Rancière, Jacques. Le spectateur émancipé. Paris: La Fabrique, 2008.

Schechner, Richard. Performance: expérimentation et théorie du théâtre aux USA. Montreuil-sous-Bois: Éditions Théâtrales, 2008.

Tackels, Bruno. Les écritures de plateau. Etats des lieux. Besançon: Les solitaires intempestifs, 2015.
+ différents extraits de revues spécialisées telles que Théâtre/Public et Alternatives Théâtrales.

UE 6.05.1 ARTS NUMERIQUES 2.1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 3

Prérequis : -

Corequis : -

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 2

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, mailto@robertkot.com

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- évaluation continue et test écrit en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.07.0 MODELE VIVANT 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

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 6.08.0 PERSPECTIVE

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

A120.B0125 Dessin : Perspective

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Céleste Suarez, celeste.suarez@lacambre.be

Contenu :

- Le cours de perspective est un cours artistique qui se concentre sur le rapport entre l'espace tridimensionnel et l'image en deux dimensions.
- Il parcourt un éventail des moyens de représenter l'espace : depuis les idées de profondeur les plus intuitives (superposition, étagement, perspective chromatique, ...) jusqu'à l'exploration des reflets, de l'anamorphose et des autres phénomènes de la perspective, en passant par l'étude des projections parallèles (géométrales, axonométrie, perspective cavalière, ...) et des variables des projections obliques (l'orientation du regard -droit, plongée, contre-plongée-, la position de l'observateur -frontal, oblique-, et l'élargissement du champ visuel -panorama, -microrama, ...).
- Il est conçu pour mieux comprendre la structure d'une image réaliste, soit dessinée, photographiée ou générée par un logiciel, et pour en favoriser l'appropriation, la transformation, l'amélioration etc.
- C'est un cours pratique invitant à une approche spontanée. Il se base principalement sur le dessin à main levée et la perspective conique comme outil de représentation.
- Les recherches personnelles sont encouragées.

Méthode :

- Le cours de perspective est un cours transversal destiné à 11 options avec un total d'environ 90 étudiant.e.s.
- Il s'organise en séances pratiques (3 sous-groupes de 30) séparées par des séances plénières (groupe complet).
- Chaque semaine, 2 heures de cours sont programmées à l'horaire des étudiants de B2.
- La plateforme Classroom sert de support au cours. Des informations pratiques et des supports théoriques sont transmis via celle-ci.
- Une panoplie d'exercices sont proposés, tels que le dessin d'observation in situ, la construction géométrique, la camera obscura, le perspectographe, la maquette, l'installation, ...
- Les dessins d'observations se font davantage en ville dans des espaces adaptés au défi de l'exercice. Ces espaces, généralement d'exposition, peuvent présenter des contenus pertinents au cours et d'intérêt pour les étudiant.e.s.
- Un carnet de dessins de petit format accompagne l'étudiant.e tout au long du cours. Chaque semaine, il ou elle réalise des dessins synthétiques liés à son travail en atelier, projets personnels, thématiques du cours. Dessin libre.

Acquis d'apprentissage :

- La perspective devient un outil en plus pour l'étudiant.e. Elle ou il peut s'en servir pour réfléchir à l'espace, transmettre des idées, analyser des images existantes, comprendre leur structure, les modifier, produire ces propres images.

Évaluation :

- Le cours de perspective est un cours artistique de soutien à l'option. A ce titre, la formation et l'évaluation sont continues.
- La présence au cours est requise et fondamentale.
- Les travaux rendus régulièrement sont lus et commentés, mais ils ne sont pas notés systématiquement.
- Le cours est rythmé par des mises en commun où les étudiant.e.s sont invité.e.s à montrer leurs avancements et à apprendre de leurs pairs.

- Une remise finale des dessins réalisés pendant le cours est attendue à la dernière séance.
- La note finale est communiquée à la fin du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement :
- français

UE 7.01.2 HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIe 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 Salade, 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 14 - SCÉNOGRAPHIE
 2024 - 2025

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

			Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
	UE 1.14.3	SCENOGRAPHIE : ATELIER 3	1 + 2	27	405	45,00%
	A120.C0081	Scénographie : Atelier		27	405	45,00%
	UE 1.14.6	SCENOGRAPHIE : ATELIER (Workshop)	1	5	75	8,33%
	A120.C0340	Scénographie : Atelier (workshop)		5	75	8,33%
1 cours choisir	UE 2.14.3	SCENOGRAPHIE : MODULE 7	1	5	75	8,33%
	A100.C0516	Scénographie : 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 5.14.3	PRATIQUE PROFESSIONNELLE	2	4	60	6,67%
	P003.C0463	Stage externe		4	60	6,67%
	UE 4.14.5	HISTOIRE DU THEATRE 3	1	2	30	3,33%
	G020.C0342	Histoire et actualité des arts : Théâtre (ULB)		2	30	3,33%
1 cours à choisir	UE 6.0X.3	ARTS NUMERIQUES 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0XXX	Arts numériques : Atelier (3D, Capteurs, IA, Narration, 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%
2 cours à choisir	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 7.07.3	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 14 – SCÉNOGRAPHIE – BLOC 3

UE 1.14.3 SCENOGRAPHIE : ATELIER 3

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 27
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.14.6

A120.C0081 Scénographie : Atelier

27 crédits, 405 h
Activité obligatoire
Professeur : Simon Siegmann, simon.siegmann@lacambre.be

Contenu :

- Dans sa revendication d'indépendance, la scénographie n'a pas pour but une reconnaissance individuelle, mais la prise de conscience que l'espace, envisagé dans sa globalité, a une partition à jouer dans l'interprétation de la représentation. L'instance scénographique, avec l'instance dramaturgique et l'instance performative, sont toutes trois engagées par la mise en scène, sinon par la direction artistique. Distinguer clairement ces instances est le garant du jeu, du dynamisme nécessaire pour que la scénographie puisse à la fois jouer son rôle de Passeur / Médiateur / Collaborateur, tout en conservant son intégrité conceptuelle et artistique. Intégrité dans laquelle sont mis en jeu ses attributs propres : l'espace, l'architecture, la circulation, le point de vue, la proximité, l'éloignement, la lumière, la pénombre, le coloré, le terne, le plein, le vide,...
- Cette troisième année est envisagée pour transmettre la compréhension raisonnée de ce qui définit le champ d'action de la scénographie au regard de ses multiples composants. Outre la conception artistique de la scénographie, l'étudiant est amené à construire son projet au regard des éléments structurels et conjoncturels de celui-ci. par éléments structurels il faut comprendre : le texte, l'espace de représentation, les solutions techniques, les intentions lumière et vidéo ; et par conjoncturels : la direction dramaturgique, le budget, le planning, le lieu de représentation et ses contraintes, l'acoustique de ce lieu, l'adaptabilité technique du projet et son impact écologique.
- Par ailleurs, Il s'agit de faire émerger une conscience claire aux étudiant.e.s de l'endroit où ils peuvent agir **sur** et **pour** le projet. Il y a deux postures bien distinctes chez le scénographe qui, sans être dans une dichotomie complète, ont une forme de tension dans la relation qui les unit.
Agir **sur** le projet en tant qu'artiste qui a force de proposition, bouleverse, crée de l'inattendu et emmène les choses ailleurs...
Agir **pour** le projet en tant que designer qui apporte des solutions pour le collectif, pour la mise en scène, pour les aspects techniques et crée une cohésion autour de son projet...

Méthode :

- Approfondir les notions acquises dans les activités d'apprentissages 1.14.1 et 1.14.2 au travers d'exercices longs et intégrant plus explicitement les notions de mise en scène et de dramaturgie ainsi que les considérations fonctionnelles et structurelles.
- Dégager les enjeux plastiques d'une scénographie.
- Réalisation à échelle 1/1 d'un projet prospectif et expérimentale autour de la notion de scène.
- Etablir des plans précis d'implantation sur un plateau et des détails techniques du projet.
- Au travers d'explorations, d'analyses et de prises de position, mise en valeur de la liberté créative face aux contraintes techniques et des productions.
- Travail et échange avec des ateliers de construction de décor professionnel (Opéra de la Monnaie)
- Approche dramaturgique renforcée.
- Exigence de type professionnel
- Suivi dans la réalisation d'un portfolio rendant compte des travaux réalisés intra et hors atelier.

Acquis d'apprentissage :

- Aptitudes à analyser un projet dans un contexte réel et à en donner une version réaliste.
- Intégration d'une méthodologie de travail.
- Aptitudes sensibles et singularités des propositions

- Capacité à concevoir un projet qui respecte les critères des réalités de la scène et du spectacle.
- Autonomie de recherche, d'expérimentation et à l'élaboration d'un discours personnel.
- Maîtrise des outils de représentation et capacité communiquer sur ses projets
- Valorisation du contenu et de la communication du savoir faire de l'étudiant.e : Rôle et responsabilité du scénographe professionnel - travail en équipe et transdisciplinarité – conscience des enjeux contemporain de la discipline.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

UE 1.14.6 SCENOGRAPHIE : ATELIER (Workshop)

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.14.3

A120.C0340 Scénographie : Atelier (Workshop)

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Simon Siegmann

Contenu :

- workshop et exercices courts en dialogue avec la pratique de la scénographie de spectacle.
- Exercices techniques et concrets en lien avec la conception d'espaces de représentations en générale et de scénographie de spectacle en particulier.
- Approfondissement des moyens de communications d'un projet et d'une démarche.
- Rencontre avec des professionnels du secteur de la scénographie (concepteurs, directeurs de production, artisans-constructeurs,...)

Méthode :

- Exercices pratiques en lien avec le sujet étudié.
- Mise au travail par des réalisations individuelles ou collective concrètes, bi ou tridimensionnelle.
- Rencontre et travail avec un ou des professionnels.
- Contexte concret et réaliste de travail.

Acquis d'apprentissage :

- Être capable d'utiliser la technique comme levier artistique pour le projet
- Mettre en relation et éprouver le rapport technique / artistique.
- Être capable de mettre en œuvre un projet à échelle 1/1.
- Montrer une capacité de dialogue et d'organisation avec plusieurs collaborateurs/coéquipés.
- Plus spécifiquement avoir un regard rétrospectif sur son travail au sein de l'option depuis le Bloc 1.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

UE 2.14.3 SCENOGRAPHIE : 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.B0498-Scénographie : atelier, module 7

5 crédits, 75h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas le stage interne
Professeur : Simon Siegmann, simon.siegmann@lacambre.be

Contenu :

- Projet libre et personnel en scénographie, à partir d'une énoncée et/ou d'un sujet proposé par l'étudiant.
- La nature du projet peut aussi relever d'une collaboration professionnelle extérieure, d'un projet transversal avec une autre option artistique de l'école ou d'une mission d'accompagnement d'un projet développé avec les étudiants du Bloc 2 ou d'un assistantat pour un projet développé par un étudiant du deuxième cycle.

Méthode :

- Exercices bi et tridimensionnels expérimentaux.
- Tentatives et recherches approfondis.
- Analyses des spécificités artistiques, conceptuels et techniques du projet.
- Assistance rapprochée sur base de recherches individuelles.

Acquis d'apprentissage :

- Faire preuve à travers le développement d'un projet tridimensionnel de singularité artistiques, de cohérence conceptuel et d'une approche technique précise et adéquate.

Evaluation :

- Évaluation continue à chaque étape de l'exercice par le professeur référent.
- Évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er ou du 2eme quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français.

UE 2.14.3 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.

UE 5.14.3 PRATIQUE PROFESSIONNELLE

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

P003.B0245 Stage externe

5 crédits, 75h
Activité obligatoire

Contenu :

- Stage de pratique scénographique en milieu professionnel ou semi-professionnel dans le domaine théâtral ou cinématographique.
- Conception et/ou réalisation de scénographies, de costumes pour spectacles / films dans le cadre d'un festival, d'un spectacle de fin d'études, d'un exercice cinématographique.

Méthode :

- Immersion dans une réalité de production théâtrale, cinématographique, d'exposition, en dialogue constant avec les différents intervenants professionnels des domaines spécifiques à la pratique tels que metteurs en scène, éclairagistes, costumiers, ingénieurs du son, constructeurs, chef opérateur, réalisateur, curateur, ...
- L'encadrement vise à amener l'étudiant à questionner le média utilisé et à développer une sensibilité artistique originale tout en répondant à une demande précise.
- Un rapport de stage est demandé pour rendre compte de la démarche artistique et technique.

Acquis d'apprentissage :

- intégrer le monde professionnel dans une pratique de terrain ;
- répondre aux multiples attentes spécifiques à la discipline scénographique : conception de scénographies et costumes, aménagement et équipement d'espaces de représentation, régies de spectacles, élaboration de plans techniques, organisation et suivi de la construction ;
- prendre conscience de l'ensemble des champs d'actions de la discipline scénographique, en étant confronté à la question technique : établir un devis et s'y tenir, établir les plans techniques, diriger une équipe de construction, réaliser le suivi d'un projet de la conception à la présentation au public ;
- se confronter aux contraintes de terrain : pouvoir s'adapter et répondre rapidement aux demandes particulières en envisageant des solutions adaptées aux conditions spécifiques du terrain ;
- apprendre et respecter les modalités du travail en équipe ;
- se responsabiliser d'une partie ou de l'entièreté de la production ;
- rédiger un compte rendu écrit sous forme de rapport objectif accompagné d'un regard critique sur le travail effectué quant aux méthodes, ainsi qu'aux résultats ;
- développer une réflexion critique sur les conditions d'exercice du métier de scénographe.

Évaluation :

- Validation du stage par le maître de stage.
- Evaluation par l'équipe pédagogique sur base du rapport de stage.

Langue d'enseignement :

- Français ou anglais.

UE 4.14.5 HISTOIRE DU THEATRE 3

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

G020.C0342 Histoire et actualité des arts : Théâtre (ULB)

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeurs :

Karel Vanhaesebrouck (ULB), Karel.vanhaesebrouck@ulb.be (module dramaturgie appliquée)

Franziska Trapp (ULB), Franziska.Trapp@ulb.be (module dramaturgie du cirque)

Contenu :

Ce cours propose une initiation aux diverses théories concernant la dramaturgie et surtout aux majeures pratiques de la dramaturgie moderne et postmoderne du XXe siècle : Théorie de la dramaturgie et dramaturgie appliquée - K. Vanhaesebrouck - Q1 -collaborationENSAV La Cambre)

Le cours vise les objectifs suivants:

- se familiariser avec la pratique de la dramaturgie et en comprendre les transformations historiques
- apprendre à comprendre la dramaturgie comme une représentation voire une intervention dans le monde qui est le nôtre
- approfondir sa propre lecture en vue de sa réalisation scénique
- apprendre à penser les différentes possibles mises en scène d'une seule pièce
- apprendre à retravailler du matériel primaire - texte ou autre - en fonction de la réalité scénique
- se familiariser avec différents types de dramaturgie:dramaturgie textuelle, dramaturgie documentaire, dramaturgie du corps, dramaturgie du cirque, etc.
- comprendre que la dramaturgie n'est en rien limitée au texte de théâtre, mais est aussi connectée à la performance, les arts visuels et bien au delà.
- Lire et analyser des fragments de textes, faire retours sur des archives, des documentaires, des spectacles et des performances d'alors et d'aujourd'hui traversés par les questions du genre(s) et de la dramaturgie, et en discuter avec des artistes, des théoricien.n.e.s et des observateur.rice.s privilégié.e.s
- s'interroger activement sur ce que font les questions du genre(s) - animées par l'urgence du combat de la reconnaissance de tous-tes - aux dramaturgies

Méthode :

- séminaire pratique (lectures, discussions, répétitions, visites) présence obligatoire pour toutes les sessions

Évaluation :

- Évaluation permanente (participation et investissement) et travail final (portfolio, journal de bord, notice dramaturgie)
- Il est impossible de présenter le travail final sans avoir participé au séminaire et au travail de plateau
- Construction de la note: 50% module 1, 50% module 2

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'audionumérique, 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 avancées

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, aident 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 Feuille, *Représenter Dieu*, Desclée de Brouwer, 2007 ; Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Gallimard (Tel), 1966. *L'ordre du discours*, Gallimard, 1971 ; Claude Lanzmann, *Shoah*, 1985 ; Bernard Noël, *Journal du regard*, P.O.L., 1988. *Roman d'un regard*, P.O.L.2003 ; Claudio Paziienza, *Tableau avec chutes*, Komplot Film, 1997 ; Pier Paolo Pasolini, *Theorema*, 1968 ; Platon, *Le Banquet, Phèdre* (Traduction, notice et notes par mile Chambry), Flammarion, édition de 1992 ; Giorgio Vasari, *Vies d'artistes* (Traduit de l'italien et préfacé par Gérard Luciani), Gallimard, édition de 2002.

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, « Quadriges », 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, mahieu.stephanie@gmail.com

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Alloa, Emmanuel, 2015, (dir), *Penser l'Image II. Anthropologies du Visuel*, Paris, Presses du Réel.
- Belting, Hans, 2004, *Pour une anthropologie des Images*, Paris, Gallimard.
- Chérel, Emmanuelle, et Dumont, Fabienne, 2016 (dir), *L'histoire n'est pas donnée. Art contemporain et postcolonialité en France*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Dufêne, Thierry et Taylor, Anne-Christine, 2009, *Cannibalismes disciplinaires. Quand l'histoire de l'art et l'anthropologie se rencontrent*, <http://journals.openedition.org/inha/2712>
- Fagnart, Claire, 2007, « Art et ethnographie », *Marges*, 06 | 8-16.
- Fillitz, Thomas, et Van Der Grijp, Paul, 2017, *An Anthropology of Contemporary Art: Practices, Markets, and Collectors*, Bloomsbury.

- Layton, Robert, 2009, *The Anthropology of Art*, Cambridge University Press.
- Schneider, Arnd, et Wright, Christopher (eds), 2010, *Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic Practice*, Berg Publishers.
- Bakke, Gretchen, Peterson, Marina (eds), 2017, *Between Matter and Method: Encounters in Anthropology and Art*, Bloomsbury Academics.

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.ices, 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>