

Arts plastiques, visuels et de l'espace

SCÉNOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

La Cambre

DEUXIÈME CYCLE

Option 14 – SCÉNOGRAPHIE

UE 1.14.5 SCÉNOGRAPHIE : ATELIER 1

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 38

Prérequis : -

Corequis : -

A120.D0083 Scénographie : atelier

29 crédits, 435h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- Parallèlement à l'évolution contemporaine des arts vivants, la scénographie de spectacle connaît une trajectoire semblable à tous les autres champs artistiques en se construisant en rupture et par opposition. Les arts de la scène ne se pratiquent plus selon le modèle des traditions mais selon les préceptes de la modernité et des avant-gardes. Comme les autres pratiques artistiques, le scénique n'est pas stable. Il n'y pas *le* spectacle, mais des états sans cesse différents de cet art, et la scénographie participe à ce renouvellement. Une constante remise en cause des scènes traditionnelles est l'élargissement des espaces théâtraux, avec des déclarations manifestes tel que Kantor qui dit « pouvoir jouer partout, même au théâtre » ou Antonio Araujo qui dit « vouloir jouer partout sauf au théâtre ». Toutes les options sont ouvertes dans le théâtre d'aujourd'hui, y compris la scène traditionnelle. Au regard de ces observations, la scénographie contemporaine est démultipliée dans ses applications et ses fonctions.
- Dans ce contexte de mutations, réfléchir à ces nouveaux enjeux et tenter de proposer une définition de la scénographie contemporaine semble être une obligation déontologique. Dans cet esprit la première année de Master se pense comme une période de prospection sur des questions de fonds pour interroger la scénographie d'aujourd'hui.

Méthode :

- Exercice et projet développé avec un artiste plasticien et/ou scénographe. Réalisation échelle 1/1
- Collaboration avec le Master danse dans le cadre de trois workshop, à la Raffinerie du plan K, centrés sur le son, la lumière et l'espace. Encadrement par des professionnels et professeurs de l'INSAS.
- Possibilité de stage dans le cadre d'une collaboration avec les festival les récréatral – Burkina Faso.
- Collaboration avec l'école de la Manufacture de Lausanne et le pavillon Bosio de Monaco. Travail en groupe autour d'un matériau littéraire et réalisation d'un projet à l'échelle 1/1 sur le plateau du CUBE, espace de résidence.
- Constitution et formulation d'une ébauche de projet personnel dans lequel l'étudiant identifie et circonscrit ses préoccupations et sa démarche.

Acquis d'apprentissage :

- Révéler une maturité dans la maîtrise de la méthode de développement d'un projet au niveau conceptuel, artistique et technique.
- Développer des projets avec une autonomie méthodologique et une singularité conceptuelle et artistique.
- Proposer une démarche prospective et expérimentale en regard avec la création contemporaine en générale et création scénographique en particulier.
- Travailler de manière collective et collaborative, tant au sein des travaux en équipe que dans la nature transdisciplinaire des cours et des intervenants.

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.

A120.D0409 Scénographie : pratiques

9 crédits, 135h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- workshops et exercices de type court portant sur des champs d'activités artistiques en dialogue direct avec la scénographie ;
- interroger l'espace, la scénographie, la représentation à travers différentes approches : son, image, pratique urbaine, installations,...

Méthode :

- Par une approche pratique immédiate et immersive de l'espace, ces exercices visent à amener l'étudiant à interroger la scénographie à travers un regard différent et inattendu.

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'appréhender et de pratiquer la scénographie dans des perspectives non théâtrales ;
- pratiquer l'espace à travers des outils liés, directement ou indirectement, à la scénographie ;
- sculpter et travailler l'espace à travers un outil technique spécifique.

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.

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 28
Prérequis : UE 1.14.5
Corequis : -

A120.D0410 Travail artistique de fin d'études

23 crédits, 345h
Activité obligatoire
Professeur : Simon Siegmann, simon.siegmann@lacambre.be

Contenu :

- Réalisation d'un projet personnel qui développe une réflexion pratique dans le champ de la scénographie.
- Ce projet peut prendre la forme d'une installation plastique, d'un projet pour une réalisation, d'un projet professionnel ou d'une étude approfondie pour un champ d'application spécifique de la scénographie.

Méthode :

- L'étudiant développe sa propre méthode qui résulte du sujet et du média développés dans son projet personnel.
- L'avancement du projet de l'étudiant est accompagné durant toute l'année par l'équipe pédagogique de l'option.
- Durant ce suivi, à plusieurs reprises, l'étudiant devra proposer un « geste artistique » *in situ*, où il expérimente un des aspects de son projet, au travers d'un média spécifique et dans un cadre précis.

Acquis d'apprentissage :

- être capable de mettre en place une méthode adaptée à son projet personnel et de faire progresser sa création ;
- arriver à mener une recherche originale et à questionner le contexte historique, culturel et le cadre spécifique du projet ;
- être apte à mettre en valeur les connaissances et compétences pluridisciplinaires acquises durant le cursus ;
- acquérir des outils plastiques, techniques et culturels permettant d'intégrer le milieu professionnel ;
- pouvoir communiquer plastiquement et verbalement un projet en intégrant le vocabulaire spécifique et les codes liés aux différents champs d'application de la discipline ;
- être apte au dialogue avec les autres intervenants sur un projet ;
- être capable de respecter les impératifs de calendrier et de budget imposés par chaque production.

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

A120.D0412 Travail de fin d'études : installation

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

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

Contenu

- Réalisation d'une installation *originale* présentant le projet de fin d'études. Cette installation pourra être la présentation (sous forme d'exposition) de la recherche du travail de fin d'études ou la réalisation à l'échelle 1 du projet lui-même. Elle devra s'inscrire dans le champ large de la scénographie et rendre compte de la réflexion de l'étudiant sur la question de l'espace et de la représentation.
- Cette réflexion personnelle pourra utiliser librement les outils de la scénographie.
- L'installation devra répondre aux demandes et qualités requises suivantes :
 - adéquation entre le sujet du projet et sa réalisation ;
 - présentation répondant aux demandes du monde professionnel tant au niveau de l'aboutissement de la proposition artistique qu'au niveau de sa réalisation par les solutions techniques développées.

Méthode :

- L'installation pouvant être le sujet même du travail de fin d'études (une scénographie) ou du moins le moyen de présentation du travail de fin d'études (exposition de maquettes d'une scénographie), elle sera, dès le début des recherches, au centre des préoccupations de l'étudiant. Au fil des rendez-vous avec l'équipe pédagogique, une attention très particulière sera accordée à cette question.
- L'installation étant de façon intrinsèque une scénographie, elle évoluera obligatoirement avec le projet tout au long du processus de recherche et de création.
- L'étudiant réalisera son installation dans un lieu défini et imposé, il devra adapter son projet aux qualités du lieu et aux normes imposées (temps d'installation, dimension du lieu, accessibilité, respect des normes de sécurité, etc.).

Acquis d'apprentissage :

- exposer, scénographier le projet de fin d'études, selon des modalités adaptées au contexte ;
- conduire un projet personnel jusqu'à sa réalisation, lorsque l'installation constitue en elle-même le projet de fin d'études ;
- préparer et organiser le travail, en ce compris le travail de démontage ;
- s'entourer des partenaires nécessaires à la réalisation du projet en constituant une équipe technique (éclairage, son, construction, patines, effets spéciaux, régie, etc.) ;
- évaluer la faisabilité d'un projet en tenant compte de toutes les données relatives à celui-ci ;
- établir et respecter un calendrier précis des tâches ;
- diriger une équipe technique et artistique ;
- établir un devis précis et s'y tenir.

Évaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique de l'option à l'issue de l'exposition : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du deuxième quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français.

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 10
Prérequis : -
Corequis : -

A120.D0547 Scénographie : module transdisciplinaire

10 crédits, 150h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas un CASO
Professeur : Intervenant désigné sur base annuelle

Contenu :

Le module propose, complémentirement aux travaux réalisés dans le cadre de l'UE Atelier, une formation artistique dans une discipline connexe à celle de l'option.

Le module est organisé selon l'un des quatre dispositifs suivants :

- Module commun à deux ou plusieurs options.
- Module disciplinaire ouvert aux étudiants d'autres options.
- Module réservé aux étudiants de l'option et confié à un enseignant spécialiste d'une discipline connexe.
- Module disciplinaire coorganisé avec une institution extérieure –école supérieure ou université, institution culturelle, association, etc.

Le contenu précis de ce module et son dispositif sont définis, chaque année, à la rentrée académique.

Méthode :

- Atelier pratique organisé sur une période de 7 semaines consécutives, le jeudi après-midi et/ou le vendredi toute la journée.
- Développement d'un projet singulier à partir d'un énoncé imposé.
- Finalisation et présentation publique du projet.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de sa discipline et, plus généralement, de la création artistique et du design ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe ;

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix)

10 crédits, 150 h

Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas le module transdisciplinaire : 1 cours à choisir parmi les six.

Professeur : selon le cours choisi — Voir www.lacambre.be > cursus > cours artistiques communs de 2e cycle

Contenu :

Projet artistique réalisé dans le cadre d'un groupe pluridisciplinaire d'étudiants, en lien avec le projet artistique et professionnel de l'étudiant.

Cours proposés :

1. Art en réseau
2. Audio - vidéo
3. Illustration,
4. Livre /édition
5. Performance et arts du corps

Méthode :

- Travail en atelier.
- Acquisition des connaissances techniques de base.
- Exploration du potentiel du médium comme moyen d'expression.
- Lien (direct ou indirect) avec le projet de fin d'études.

Acquis d'apprentissage :

- Exploitation pertinente de la transdisciplinarité.
- Travail en équipe.
- Diversification des savoir-faire et des champs de création.

Évaluation :

- Evaluation continue par l'équipe pédagogique : 50%
- Evaluation par le jury artistique, en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

1. **Art en réseau**

Professeur : Valérie Cordy, valerie.cordy@lacambre.be

Contenu :

A la croisée de deux dimensions du travail artistique :

- Une dimension de recherche d'excellence interdisciplinaire qui permet d'approcher le numérique comme un élément intégré, voire comme sujet d'autres disciplines. Le numérique a des spécificités comme l'interactivité, l'algorithmique, le processus computationnel, le génératif, etc. Interdisciplinaire et anti-hégémonique, l'expérience découlant de cette pratique est que les étudiants inscrits au cours s'enrichissent dans leur(s) discipline(s) « de base ».
- Une dimension de recherche de lien social dans l'objet artistique et dans sa forme ; à partir du flou de l'époque en termes de questionnements sociétaux et culturels ; en même temps, le « pourquoi » consubstantiel à la fin de la création est indissociable du « pourquoi » des moyens utilisés et mis en scène au sens large.

Les Arts numériques sont au carrefour de ces deux dimensions :

- pris dans une acception stricte : création d'objet artistique au moyen de la programmation d'ordinateurs ;
- en tant que producteurs d'effets dans les autres disciplines artistiques ;
- comme nouveaux outils d'écriture : traitement et diffusion audio-visuels, réseaux sociaux, smartphones ;

- en tant qu'outils offrant la vitesse de réaction nécessaire à ce que le questionnement artistique suive les évolutions sociales : médias, données, moyens d'expressions polymorphes ;
- comme objets de questionnement de l'économie artistique (avec, par exemple, pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, le logiciel libre, la valeur ou la rétribution du travail) qui amènent naturellement des questions équivalentes dans la société prise dans son ensemble.

Méthode :

- Un travail d'équipe est nécessaire à l'approche des arts numériques qui mettent en œuvre des compétences techniques et conceptuelles très larges. Le choix des intervenants est donc essentiel. Il peut se faire en fonction des thématiques envisagées mais une équipe pluridisciplinaire de base est nécessaire.
- Le principe de croisements des matières à enseigner. Par essence, les arts numériques peuvent se retrouver dans les contenus et les contenant. Il est impératif d'interroger toutes les matières qu'ils peuvent influencer afin de comprendre leur essence et maîtriser tant au niveau conceptuel et artistique, que philosophique et technique, leurs effets.
- L'apprentissage permanent est la base des arts numériques et de leur pratique. Ce qui est nouveau aujourd'hui est obsolète demain. Il faut faire comprendre à l'étudiant qu'il doit se mettre en mouvement permanent et l'enseignant doit continuer à se former en permanence. Apprendre à apprendre, mais pas que : aussi apprendre à oser apprendre.
- Un travail d'équipe sur les questions techniques et artistiques : la porosité entre les pratiques est nécessaire aux étudiants pour développer leurs propres sensibilités et engagements dans les disciplines choisies.
- Connaissance des principaux logiciels et environnements de programmation open source (mais il est nécessaire de maîtriser également les logiciels propriétaires).
- Etude de la question des droits intellectuels (nouvelles pratiques, jurisprudence et lois sur les droits d'auteurs : copyright/copyleft, logiciels libres et open source, creative commons...) Parce qu'il n'y a pas d'existence sans co-existence, créer du sens c'est créer du commun, l'accent sera mis sur le partage plutôt que sur l'appropriation.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression et techniques diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire par écrit et à l'oral ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique à la fin du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

2. Espaces audio-vidéo

Professeurs : Geoffroy De Volder, geoffroydevolder@gmail.com
et Patrick Codenys, patrick.codenys@telenet.be

Contenu :

Le cours est ouvert à une dizaine d'étudiants de Master, toutes options confondues.

Il a pour objectif de développer les projets audio-visuels des participants au sein d'une cellule de recherches théoriques et pratiques. C'est un atelier d'explorations pointues, de perfectionnement et non un cours d'initiation.

Il s'adresse à des étudiants ayant déjà une expérience et une pratique de projets confrontant les rapports image/son, questionnant tant le médium que le corps et l'architecture, la mise en espace, la performance, l'installation et les technologies (high and low), avec une exigence technique, conceptuelle

et de gestion tant spatiale qu'acoustique.

Les différents paramètres audio, lumineux et visuels seront auscultés et peaufinés dans les projets des participants tant dans leurs rapports à l'espace / mouvement / temps que dans la gestion pratique, et optimale de leur installation et de la manière dont ils sont donnés à voir, donnés à être expérimentés par le corps du spectateur.

Une attention accrue et une pratique dynamique, ouverte sur le monde contemporain et ses crises en temps réel, ses préoccupations sociales, sociétales et politiques, et leurs répercussions en soi-même et dans nos interactions avec les autres, toucheront de près à la mise en demeure du présent par des images qui ambitionnent d'interroger l'exigence - pour l'atteindre - de ce que Michel Foucault intitulait "le courage de la vérité".

Méthode :

- Fonctionnant à la manière d'un atelier, le cours se veut un espace d'apprentissage, de découvertes, d'expérimentation et de « prise de risques », ouvert à l'inattendu dans lequel chaque étudiant engage un projet conséquent alliant sens, fond et forme. Il s'agit d'atteindre une symbiose entre le médium et l'artiste par un travail expérimental propre aux laboratoires de recherche.
- Seront travaillés, individuellement et collectivement, la substance, le contenu, la conceptualisation, la présentation et la mise en œuvre des projets, générant ainsi des espaces physiques, mentaux voire technologiques confrontant en temps réel du *perceptible* neuf grâce à un accrochage conséquent où puisse pénétrer le souffle de l'essentiel, du prioritaire et de l'urgence en actes.
- Chaque année, un ou plusieurs artistes invités participent aux travaux de l'atelier, échangeant ses/leurs impressions autour des créations des étudiants afin d'aider au perfectionnement individuel de leurs propositions plastiques.
- Le cours se conclut par une mise en espace collective des travaux réalisés.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par le jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

3. Illustration

Professeur : Pascal Lemaitre, pascal.lemaitre@lacambre.be

Contenu :

L'illustration doit être comprise comme la réalisation d'une œuvre plastique intégrant ou se référant à un texte, que celui-ci soit manifeste ou latent, et à laquelle tout moyen d'expression utilisant un support plan peut concourir. Les qualités spécifiques de l'illustration résident dans l'approfondissement des relations entre composante plastique et composante textuelle.

Méthode :

- le cours, essentiellement pratique, s'appuie sur la diversité des moyens d'expression et techniques antérieurement acquis par les étudiants ;
- un écrivain, un auteur visuel, un typographe, un éditeur et une comédienne accompagnent les étudiants dans le développement de leur projet personnel ;
- analyse du texte au niveau du style et du sens + contexte ;
- étude comparative ;

- lecture orale pour compréhension et rythme ;
- transposition corporelle pour interprétation et dessin au niveau contenu et geste ;
- transposition typographique et mise en page ;
- travail de rythme visuel via synopsis dessiné ;
- recherche graphique ;
- amélioration du dessin au niveau de la forme et du trait ;
- travail de mise en couleur ;
- choix du support et media : livre, accrochage, projection avec voix, etc ;
- présentation en groupe et présentation au monde professionnel.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par le jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langues d'enseignement :

- français et anglais

4. Livre

Professeur : Alexia de Visscher, alexia.devisscher@lacambre.be

Contenu :

Ce cours vise à interroger la question du livre dans le cadre d'une pratique artistique en école d'art et à venir la confronter au champ de l'art en général et en rapport avec les mutations contemporaines liées à la chaîne du livre.

- interrogation du médium du livre à travers l'élaboration d'un livre en lien avec la pratique d'atelier ;
- apprentissage des différentes méthodes d'inscription et de structuration de contenu en lien avec l'objet, et développement d'une réflexion sur le rapport contenu/forme ;
- réalisation et production d'une édition ;
- multiplication, diffusion et présentation publique de l'objet en fin de cours.

Méthode :

- initiation aux différentes techniques de réalisation d'un livre (reliure, impression...) ;
- initiation à la théorie du livre et du montage ;
- initiation à l'histoire du livre d'artiste.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

5. Performance et arts du corps

Professeur : Antoine Pickels, antoine.pickels@lacambre.be

Contenu :

Ce cours approche l'individu comme matériau de l'œuvre et le corps performant. L'atelier s'adresse à tout étudiant désireux de développer des stratégies performatives dans sa pratique artistique, qu'elles soient « live », destinées à trouver une transcription visuelle, sonore, spatiale, ou encore liées au processus de la création. Une série d'intervenants sont présents, porteurs d'esthétiques de la performance diverses, voire opposées. La question de la performance est envisagée successivement comme réponse au contexte social et politique, expérimentation du corps comme véhicule de sens, écriture à montrer, transformation en actes du vocabulaire de l'internet, rencontres avec des matériaux physiques, etc.

Méthode :

- Six semaines de pratique expérimentale, ponctuées par deux ou trois rencontres plus théoriques ouvrant sur d'autres possibles, se clôturent par un moment de présentation publique, à la Cambre – ou dans l'espace public avoisinant.
 - En janvier, l'évaluation prend la forme d'un atelier sur la production des traces des performances créées durant le cours.
 - Durant les Journées Portes ouvertes de la Cambre, une autre confrontation avec un public « non choisi » peut avoir lieu, dans la mesure où cela est compatible avec le travail de l'étudiant au sein de l'option dont il est issu.
 - Hors les murs de la Cambre, d'autres possibilités sont ouvertes au deuxième quadrimestre, là aussi en fonction de la compatibilité avec le travail dans l'option –aux Halles, au Kaaitheater, au BRASS...
- L'approfondissement théorique et historique se fait dans le cadre du cours « Histoire et actualité des arts de la scène », donné par Antoine Pickels au deuxième quadrimestre.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique pendant le 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- Français

UE 3.00.5 MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0368 Méthodologie du mémoire

2 crédits, 30h

Activité obligatoire

Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

Le cours s'adresse aux étudiants inscrits en Master à Finalité Approfondie, ainsi qu'aux étudiants de Master (toutes finalités) de l'option Conservation, restauration des œuvres d'art et de l'option Espace urbain. Il s'agit d'accompagner l'étudiant au fur et à mesure des étapes structurant tout travail de recherche : définition de la question de recherche ; élaboration d'un planning et d'un plan de recherche ; approche des sources documentaires et matérielles ; proposition, d'une table des matières ; composition d'une bibliographie ; rédaction du mémoire ; présentation écrite ; défense orale. L'enjeu principal sera l'acquisition d'une autonomie face à la recherche scientifique et la capacité à formuler une pensée originale.

Méthode :

La méthode se veut proactive : des aller-retours entre théorie et pratique, entre énonciation des intentions de recherche et récolte des sources, entre formulation des idées et mise en écriture d'un texte argumenté, etc. Il s'agit aussi de développer un esprit critique préalable à toute recherche scientifique de qualité, sans pour autant nuire à la créativité attendue d'un étudiant en école d'art. L'encadrement se fera tantôt par groupe pour dégager les questions et enjeux partagés par l'ensemble des étudiants en recherche, tantôt de manière individuelle pour offrir un suivi personnalisé au mémorant.

Acquis d'apprentissage :

- Développer une attitude réflexive enrichissant les théories et les pratiques de l'art
- Problématiser en termes scientifiques des questions de recherche et être capable de les communiquer, et plus particulièrement, de circonscrire le sujet ; rassembler les sources ; dépouiller la bibliographie ; synthétiser les théories ; analyser les enjeux ; critiquer les positions ; développer une pensée originale ; rédiger une démonstration ; préparer une présentation.

Évaluation :

- L'évaluation portera en cours d'année sur un exercice bibliographique et un exercice critique (50%).
- En fin d'année, une évaluation portera sur une présentation orale de l'état d'avancement du travail de recherche, ainsi que sur un rapport écrit déposé le jour de la présentation (50%).

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- J.-P. FRAGNIERE, *Comment réussir un mémoire*, Paris, 1996.
- M. BEAUD, *L'art de la thèse : comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net*, Paris, 2006.
- L. OLIVIER et al., *L'élaboration d'une problématique de recherche : sources, outils et méthode*, Paris, 2005.
- A. PIOLAT, *La recherche documentaire : manuel à l'usage des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs*, Marseille, 2002.
- S. BEAUD et F. WEBER, *Guide de l'enquête de terrain produire et analyser des données ethnographiques*, Paris, 2001

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.D0166 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

Partant du constat que toutes pratiques artistiques soient directement et/ou indirectement informées par un ancrage dans une société déterminée (d'un point de vue tant culturel, qu'économique et politique), ce premier module du cours s'articulera entre autres sur la pratique de Joseph Beuys ayant interrogé cette problématique de l'articulation art/société à partir du développement du principe de « sculpture sociale », lequel principe fut mis en forme par l'artiste dans une multiplicité de directions. Le travail de Joseph Beuys est en effet pluriel, comportant sculptures, dessins, interventions, happenings, projets activistes, engageant une nouvelle compréhension du statut de l'œuvre d'art dans la relation directe qu'elle implique et qui la définit avec la société. Comme en attestent par exemple ses multiples projets tentant d'activer le principe de démocratie directe. À partir de ce socle, il s'agira ensuite d'analyser le travail de différents artistes qui ont été/sont liés de manière directe ou indirecte soit à la figure de Beuys soit à la notion de « sculpture sociale » afin de voir comment celle-ci a pu être réactualisée dans leurs travaux respectifs, constituer autant une réponse, une mise en crise, voire un prolongement. Il s'agira ainsi de voir comment aux États-Unis à la même période le travail collaboratif d'Yvonne Rainer et de Robert Morris, notamment par le biais de la relecture qu'ils firent d'Herbert Marcuse et de l'indéterminé cagéen, put constituer une réponse aux stratégies activistes de Beuys. Partant de cette notion de « sculpture sociale », et d'une lecture critique de celle-ci (de ces apories et des phantasmes qu'elle véhicule) nous poursuivrons par une lecture détaillée du rapport pouvoir/société réalisée par Michel Foucault dans ses cours du Collège de France consacrés au bio-politique à la fin des années 1970, une lecture qui permettra de mieux saisir les enjeux, toujours vifs et décisifs à l'heure actuelle, de la question générale qui animera le cours, nécessitant d'établir une analyse des principes structurant un étant donné sociétal afin de comprendre les formes qui en résultent.

Méthode :

- Cours ex cathedra, sur base d'analyse détaillée des œuvres et des pratiques artistiques.
- Une attention particulière est également accordée au contexte historique et théorique environnant les pratiques étudiées, en se donnant notamment le temps de lire et analyser des textes essentiels afin d'épaissir et d'élargir le propos.

Acquis d'apprentissage :

Le cours ne vise pas à offrir une compréhension générale de l'ensemble des enjeux concernant cette problématique art/société mais au contraire de partir d'une étude de cas et d'en cerner avec précision le rayonnement dans le temps à partir d'exemples spécifiques. C'est aussi un exercice, exigeant, de lecture et de regard porté sur les œuvres que ce cours tente d'inscrire afin d'éveiller l'esprit critique des étudiants de premier Master.

Évaluation :

L'examen du premier module est écrit. Il sera demandé à l'étudiant sur base d'un exemple vu au cours de construire un discours clair et articulé permettant de renvoyer aux problématiques étudiées, selon son point de vue. L'attention se portera sur la finesse et la précision de l'analyse mais également sur la capacité de l'étudiant à l'articuler à son propre champ de savoirs, de réflexions, de pratiques.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Un support de cours sous la forme d'un syllabus ainsi qu'un portfolio reprenant la majorité des textes lus et des images vues sont fournis. Leur lecture et connaissance sont nécessaires afin de permettre de cerner les enjeux des problématiques étudiées.

UE 7.03.4 ACTUALITES CULTURELLES : SOCIETE 2

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0167 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

Le second module du cours sera construit en deux parties. Le module 1 constitue un prérequis souhaité. La première partie se donnera ex cathedra et visera à donner un aperçu général des enjeux liés à la sculpture sociale dans des pratiques contemporaines. Nous verrons comment dans le travail de deux anciens étudiants de Beuys à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, Franz Erhard Walther et Lothar Baumgarten, le principe de « sculpture sociale » se déplace, avec radicalité, tant du côté de Walther, chez qui l'importance accordée à la subjectivité est commutée en une importance accordée à la communauté, que de celui de Baumgarten, dont les travaux peuvent être perçus comme une volonté d'interroger nos structures sociales occidentales par leur mise en contact avec un ailleurs réel et fantasmé. Enfin, nous verrons comment dans des travaux plus récents, de Thomas Hirschhorn et de Pierre Huyghe, le fantasme du « social beuysien » se trouve relancé (dans les projets de *Monuments* d'Hirschhorn par exemple) ou bien littéralement inquiété par une perspective posthumaniste (dans des travaux récents de Pierre Huyghe).

La seconde partie sera quant à elle constituée de travaux présentés par les étudiants en groupe, de minimum 2 personnes. Il leur sera demandé de cibler un document, qui peut-être de nature diverse (films, œuvres d'art, textes, etc.), ayant un rapport étroit avec le cours et rencontrant de manière étroite les intérêts des groupes. Il s'agira de l'exposer oralement et d'engager à partir de là une discussion commune sur les aspects relevés, pour enfin, à partir de là, fournir une synthèse écrite.

Méthode :

- La première partie du cours se donnera ex-cathedra, sur base d'analyse détaillée des œuvres et des pratiques artistiques. Une attention particulière sera également accordée au contexte historique et théorique environnant les pratiques étudiées, en se donnant notamment le temps de lire et d'analyser des textes essentiels afin d'épaissir et d'élargir le propos.
- La seconde partie sera constituée des exposés des étudiants.

Acquis d'apprentissage :

Le cours ne vise pas à offrir une compréhension générale de l'ensemble des enjeux concernant cette problématique art/société mais au contraire de partir d'une étude de cas et d'en cerner avec précision le rayonnement dans le temps à partir d'exemples spécifiques. C'est aussi un exercice, exigeant, de lecture et de regard porté sur les œuvres que ce cours tente d'inscrire afin d'éveiller l'esprit critique des étudiants de premier Master.

Évaluation :

L'examen est écrit pour les étudiants ne présentant pas un travail. Il sera demandé à l'étudiant sur base d'un exemple vu au cours de construire un discours clair et articulé permettant de renvoyer aux

problématiques étudiées, selon son point de vue. L'attention se portera sur la finesse et la précision de l'analyse mais également sur la capacité de l'étudiant à l'articuler à son propre champ de savoirs, de réflexions, de pratiques.

Pour les étudiants présentant un travail, l'évaluation prendra en considération l'ensemble des étapes de celui-ci, depuis la sélection du document à la remise de la synthèse.

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

Un support de cours sous la forme d'un syllabus ainsi qu'un portfolio reprenant la majorité des textes lus et des images vues sont fournis. Leur lecture et connaissance sont nécessaires afin de permettre de cerner les enjeux des problématiques étudiées.

UE 7.04.4 DROIT D'AUTEUR

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0175 Droit : droit d'auteur

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Florence Margenat

Contenu :

- Quelles questions intéressent les étudiants ? Echange. Insertion de ces questions dans la trame du cours.
- Les contrats : en général (art. XI.167. CDE) et les contrats réglementés.
- Internet et les nouvelles technologies
- Droit fiscal et droit de suite. Droits voisins et procédures. Exemples.

Méthode :

- Exposé très peu théorique et illustré de nombreux exemples de jurisprudence récente.
- Le fil conducteur est le texte légal (le Code de Droit Economique) sur le droit d'auteur et une série d'«affaires judiciaires».

Acquis d'apprentissage :

- Capacité à exploiter ses créations... sans se faire exploiter.
- Conscience des conséquences juridiques de l'exercice de ses droits : Internet , aspects fiscaux.
- Connaissance des procédures en cas de litige.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du quadrimestre du 2ème quadrimestre et, en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre ;
- question notamment en rapport avec l'atelier de l'étudiant concerné ;
- Réflexion personnelle basée sur une décision judiciaire dont le texte est fourni.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- Syllabus réunissant notes et décisions judiciaires lues au cours. Code de Droit Economique.
- A disposition des étudiants sur support informatique.
- Divers ouvrages de doctrine. Revues spécialisées : *Auteurs & média*, *RIDA*,...

UE 7.05.4 PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GD020.0173 Philosophie : esthétique

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

- Le cours d'Esthétique est entendu comme une approche philosophique de l'art et – plus généralement – comme la présentation critique des différentes théories de l'art de l'Antiquité à nos jours. Il s'articule autour de deux axes complémentaires et modulables : chronologique (ruptures et continuité dans la pensée esthétique) et thématique (les principaux enjeux esthétiques : le Beau, le Goût, l'Art, etc.).
- Il replace le débat esthétique sur les grands enjeux artistiques dans l'histoire de la pensée occidentale, en abordant les questions utiles à la formation de l'étudiant.

Méthode :

- Cours ex-cathedra.
- Lecture de textes et analyses d'images.

Acquis d'apprentissage :

- Développer la capacité à utiliser des concepts philosophiques pour élaborer une pensée critique personnelle.
- Apprendre à argumenter, à l'aide d'exemples, un point de vue sur le rôle de la démarche artistique dans une société donnée.
- Favoriser l'émergence d'une culture du débat.

Évaluation :

- Evaluation continue :
 - Remise d'un premier travail après le congé de printemps
 - Remise d'un second travail en fin de quadrimestre
 - Pas de remise du second travail si le premier n'a pas été remis dans les temps.

Si les deux exercices ont été remis, l'étudiant.e ne doit pas présenter d'examen écrit en 1ère session.
En cas de d'échec en 1ère session, examen écrit en 2ème session

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

- M. JIMENEZ, *Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Paris, 1997.
- Id., *L'esthétique contemporaine : tendances et enjeux*, Paris, 2004.
- Id., *La querelle de l'art contemporain*, Paris, 2005.

UE 7.06.4 ANALYSE DE TEXTES (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0253 Littérature : Analyse de textes

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

UE 7.07.4 ARTS ET CULTURES 1 (EN) (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0787 Histoire et actualité des arts : art contemporain (EN)

Turning Point: Conversations in Contemporary Art

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

Ce cours de M1 de type séminaire-débat, se donne en anglais. Il se propose de donner des outils d'analyse pour appréhender, de manière argumentée, le moment actuel de point de bascule (Turning Point) qui traverse les mondes de l'art et du design.

En partant du constat que les mondes de l'art et du design sont, depuis plusieurs années, et singulièrement depuis la fin des années 2010, traversés par des questionnements et de profondes remises en questions, qui reflètent des bouleversements sociétaux beaucoup plus globaux, à la suite notamment des mouvements # MeToo et Black Lives Matter, le cours se penche sur la façon dont le débat est posé dans le monde anglophone.

Sur la base de cas récents (2017-24), essentiellement nord-américains et britanniques, il élargit la discussion aux questions de genre et de postcolonialité aux sein des mondes de l'art et du design, en se penchant notamment sur la question du corps nu féminin et de la (non-) place des femmes artistes dans l'histoire de l'art (cf Katy Hessel), de la « monumentalité toxique » (cf. Dan Hicks) dans l'espace public ou encore de la restitution aux pays d'origines des artefacts pillés dans le contexte colonial, et conservés dans des musées occidentaux.

Si un tel débat est de plus en plus présent dans le monde francophone, la plupart de ses termes, et la nature même des controverses, renvoient à un contexte anglophone : cultural appropriation, culture wars, cancel culture, safe space, 'woke', moment of reckoning, male gaze, autant de termes qui renvoient à des controverses récentes, qui sont étudiées et débattues sous forme d'étude de cas.

Méthode:

Le cours est organisé sous formes de séance thématiques. Il commence par une introduction historique, afin de remettre en perspective la nature spécifique des questions qui sont posées aujourd'hui, au regard de l'histoire des controverses au sein des mondes de l'art, avec une ouverture théorique vers la réflexion menée au sein des sciences sociales, et singulièrement de l'anthropologie, sur la question. Chaque séance est consacrée à une thématique particulière, renvoyant aux diverses controverses qui ont animé la scène artistique et muséale internationale à partir du milieu des années 2010.

En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, The Washington Post, The Atlantic et The New Yorker pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Frieze, ArtNews, ArtNet, Artsy, Dezeen, Art21), ainsi que de vidéos, ce séminaire-débat propose de poser un regard plus analytique sur des questionnements dont la formulation et les modalités du débat manquent aujourd'hui singulièrement de nuance, en particulier en ligne.

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.

Acquis d'apprentissage:

L'objectif principal est de proposer des **outils analytiques** et une mise en perspective historique d'événements souvent abordés de manière rapide, sous un angle essentiellement moral, et volontairement exagéré sur les réseaux sociaux, en proposant plutôt ici un accès direct, en anglais, à des contenus éditorialisés, et en posant, en filigrane, la question de la possibilité même d'un **dialogue argumenté, à l'heure de l'âge des extrêmes** » (cf Aurelian Craiutu). La référence aux sciences sociales, que ce soient les *postcolonial studies*, l'anthropologie sociale et les *gender studies*, permet de poser un regard plus théorique sur le débat.

Evaluation:

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie:

articles de journaux et ouvrages universitaires

Cotter, H. (2021), Can We Ever Look at Titian's Paintings the Same Way Again?, NY Times, https://www.nytimes.com/2021/08/12/arts/design/titian-isabella-stewart-gardner-museum-review.html?unlocked_article_code=1.6E0.Rxez.ZHNL TaaSSbVO&smid=url-share
Craiutu, A. (2016) Faces of Moderation. The Art of Balance in an Age of Extremes, Penn Press

Cuo, C. (2023), Law School That Covered Slavery Murals Didn't Violate Artist's Rights, Court Rules, NY Times, https://www.nytimes.com/2023/08/23/arts/design/vermont-law-school-slavery-murals.html?unlocked_article_code=1.6E0.UBgi.iyGnoGyKAboa&smid=url-share
Hessel, K., (2023), The Story of Art Without Men, W. W. Norton

Hicks, D. 2020, The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution. Pluto Press, Londres.

Marchard, O. (2019) Conflictual Aesthetics Artistic Activism and the Public Sphere, Boston, MIT Press

UE 7.13.4 ARTS ET CULTURES 2 (EN) (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0800 Histoire et actualité des arts : art contemporain (EN)

Beyond Anthropocene : Design and Art in the age of Climate Collapse

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

Ce cours de M1 de type séminaire-débat, se donne en anglais. Il aborde les questions liées au tournant écologique (Ecological Turn) au sein des mondes de l'art et du design, mais également de la mode, de la conservation-restauration et de l'architecture, à l'heure de l'anthropocène (période marquée par les conséquences globales des activités humaines sur la biosphère) et de la catastrophe climatique qui devient de plus en plus une réalité vécue pour chacun.e d'entre nous.

Il est également un espace permettant de discuter des pistes concrètes d'action avec les étudiant.e.s, à l'heure de la solastalgia (solastalgie, ou éco-anxiété, profonde anxiété provoquée par les changements environnementaux perçus comme irréversibles, terme développé par le philosophe australien Glenn Albrecht). Afin de contrer un tel sentiment de désespoir et/ou d'inaction face à de tels défis, le cours propose de passer en revue et d'envisager les moyens d'actions possible au sein de l'ENSAV La Cambre (calcul d'empreinte carbone, récupérathèque, etc...), démarche qui s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le développement durable au sein de l'institution.

Il s'agit également de proposer une réflexion théorique, inspirée notamment par les récents travaux anthropologiques et philosophiques sur la question (Anna Tsing et le Feral Atlas, Donna Haraway et la Chthulucene, ...), mais également de passer en revue toutes les tentatives qui existent au sein des mondes du design, de l'art, de l'architecture, ...pour proposer des réponses à la crise actuelle, que ce soit par le design éco-social (avec les travaux pionniers de Victor Papanek), avec les notions de Vernacular et de Low Tech, de biomimétisme (biomimicry), ou de désobéissance technologique (Technological Disobedience, cf les travaux d'Ernesto Oroza),... Les termes annexes de capitalocène, de plantationécène ou encore de symbiocène (terme également développé par Glenn Albrecht, il s'agit d'une nouvelle ère d'harmonie entre vivants, humains et non humains), sont également étudiés.

Les récentes avancées en matière de matériaux biodégradables, comme les algues ou les champignons (mycelium), de réutilisation de déchets, singulièrement du plastique, sont étudiées, ainsi que les conséquences de leur utilisation, notamment en matière de conservation-restauration. Dans une perspective critique, sont également abordées les notions de durabilité (sustainability), de revendications d'éco-responsabilité et de création éco-consciente, au risque parfois du Green Washing. Les questions annexes liées aux crises migratoires et politiques actuelles, et leur impact sur l'art et le design, font également l'objet d'une analyse.

Méthode:

Le cours est organisé sous formes de séance thématiques, renvoyant aux diverses notions présentées, permettant de mettre en perspective les enjeux existentiels que pose la crise climatique et le passage à l'anthropocène, en proposant un accès direct, en anglais, à des contenus éditorialisés. Il comporte également une dimension très concrète, centrée sur la matérialité de la réponse des mondes l'art et du design à la crise systémique actuelle, dimension pratique qui s'inscrit dans le « tournant chosique » (thingly turn) de la pensée contemporaine, véritable basculement épistémologique, qui cherche à trouver des solutions par le faire et une attention aux choses plus que par une réflexion uniquement théorique.

Acquis d'apprentissage:

L'objectif principal est de proposer des **outils analytiques** et une mise en perspective historique d'événements souvent abordés de manière rapide, sous un angle essentiellement moral, et volontairement exagéré sur les réseaux sociaux, en proposant plutôt ici un accès direct, en anglais, à des contenus éditorialisés, et en posant, en filigrane, la question de la possibilité même d'un **dialogue argumenté, à l'heure de l'«âge des extrêmes** » (cf Aurelian Craiutu). La référence aux sciences sociales, que ce soient les *postcolonial studies*, l'anthropologie sociale et les *gender studies*, permet de poser un regard plus théorique sur le débat.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie :

Albrecht, G., (2020), Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene, *American Imago*, Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene (researchgate.net)
Arboritanza, L. et.al (Eds). 2022, The Ecological Turn. Design, Architecture and Aesthetics beyond "Anthropocene"
Attewell, C. (2023). Sustainability in Art – Creating a Better World With Art Sustainability. artincontext.org. Available at: <https://artincontext.org/sustainability-in-art/>.
Haraway, D. (2015), Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, *Environmental Humanities* (2015) 6 (1): 159–165, <https://doi.org/10.1215/22011919-3615934>
Oroza, E., 2003, No Waste, *Pentagram Papers* 32, 'Pentagram Papers 32: No Waste'
Papanek, V. 1971, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change,
Tsing, A., et.al (Ed) (2021) *Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene*, Stanford University Press
Watson, J. (2020) *Lo-Tek. Design by Radical Indigenism*, Londres, Taschen

UE 7.08.4 HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture

Professeur : Vincent Heymans, vincent.heyman@lacambre.be

Contenu :

Le cours aborde l'histoire de l'architecture depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, à travers les différents mouvements qui se sont succédés ou côtoyés, à la recherche de la notion de modernité. Toute architecture est moderne au moment de son expression, et revendiquée comme telle au moins depuis le Siècle des Lumières, tandis que notre présent sera passé au crible de l'histoire avec le recul du temps. Le positionnement critique de l'observateur vis-à-vis de la production architecturale qui le précède et qui nourrit sa réflexion est fondamental.

Méthode :

L'exposé du cours est de type chronologique et est émaillé de présentations ponctuelles, susceptibles de changer d'une année à l'autre, destinées à illustrer le propos selon des points de vue variés : extraits de films de fiction ou documentaires, visites de bâtiments ou de quartiers, lecture de textes critiques, ...

Acquis d'apprentissage :

- Avoir une connaissance générale de l'histoire récente de l'architecture, en suivant la piste de l'expression de la modernité et en soulignant les liens avec les différentes disciplines enseignées à la Cambre.
- Situer l'architecture contemporaine dans les questions d'histoire et d'actualité de l'art en général.

Evaluation :

- 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 :

- Syllabus réunissant notes, iconographie et textes, tenu à disposition des étudiants sur support informatique.
- L. BENEVOLO, *Histoire de l'architecture moderne*, vol. 1-4, Paris, 1987-1988.
- P. COLLINS, *L'architecture moderne, principes et mutations*, Paris, 2009.
- K. FRAMPTON, *L'architecture moderne. Une histoire critique*, Paris, 2006.

UE 7.09.4 ARTS DE LA SCENE (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène

Professeur : Antoine Pickels, antoine.pickels@lacambre.be

Contenu :

- Le cours est structuré en trois sections transversales, abordant successivement le corps, l'écriture, et le passage au plateau. Après un examen fouillé de ce qui est à l'œuvre lors de la confrontation d'un corps vivant avec d'autres corps vivants dans un espace dédié à la représentation, sont abordés le corps du danseur et la notion de mémoire du corps ; la notion de corps imaginaire chez le comédien ; le corps « poreux » du performeur ; le corps prothésisé de l'artiste de cabaret, et le « supercorps » de l'artiste de cirque.
- Sur le plan des écritures scéniques, après avoir examiné la nécessité de l'incomplétude de celles-ci, on scrute la structure générale, la question de la dramaturgie d'un spectacle, puis celle de la « langue » employée, et enfin la communication qui l'entoure.
- Le passage au plateau est abordé à travers des exemples de mises en scènes significatives, et l'analyse des différentes composantes du travail scénique, vu en tant que travail collectif réalisé par une équipe artistique et technique.

Méthode :

- Le cours, théorique, s'appuie régulièrement sur des exemples concrets, perçus à travers des actes, des mouvements, des lectures, des partages d'expérience, des visionnements en vidéo, des exercices d'écriture, ou le visionnement de spectacles.
- Un spectacle vu par l'ensemble des étudiants est imposé. L'étudiant doit de son propre chef voir un autre spectacle de son choix.
- Chaque cours est l'occasion d'une information sur des spectacles à l'affiche à Bruxelles.
- Dans le cadre de la section consacrée à l'écriture/au passage au plateau, un artiste est invité pour exposer son processus de travail.

Acquis d'apprentissage :

- Aiguiser la perception, permettre la compréhension des enjeux et une approche critique des arts de la « scène » (que cette scène soit définie comme telle ou pas) impliquant comme instrument premier le corps de l'artiste : danse, théâtre(s), performance, opéra (du point de vue de la mise en scène), cirque, cabaret... Les formes scéniques où l'instrument principal n'est plus le corps (concerts, marionnette, image animée...) ne sont envisagées qu'incidemment.
- Articuler les acquis théoriques et les connaissances de façon cohérente, critique et autonome, à l'intérieur de sa pratique artistique et plus largement de son rapport à la société et à la culture.

Evaluation :

- Examen écrit en fin de 2e quadrimestre.
- L'examen, composé de trois questions ayant trait aux trois « sections » traversées, évalue le savoir approprié par l'étudiant ; la capacité de l'étudiant à formuler un discours critique étayé sur un spectacle vu et l'intelligence des processus d'écriture et de création du spectacle vivant. L'exercice d'écriture, le spectacle imposé et le spectacle vu indépendamment en fournissent la matière.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Pas de syllabus. Nombreux liens et références donnés au cours.

UE 7.10.4 HISTOIRE DU CINEMA (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma

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

Contenu :

- La première partie du cours présente une histoire du cinéma (abrégée mais cependant rigoureuse) qui sera traversée par, et éclairera à son tour, des notions et matières comme : le langage et le vocabulaire cinématographiques ; les styles et genres ; la question de la représentation ; le réel versus fiction ; les dimensions sociologique, économique, politique et esthétique de l'art cinématographique ; la réflexion philosophique ; la mise en résonance avec l'actualité ; les échos portés par les arts plastiques.
- La deuxième partie du cours propose l'examen plus approfondi de certains thèmes ou champs d'étude parcourus eux par l'histoire et l'actualité du cinéma.
 - Le cinéma et la littérature
 - Le cinéma et la philosophie (Deleuze, Cavell)
 - Le cinéma et les femmes
 - Le cinéma documentaire et le cinéma engagé
 - Le cinéma expérimental
 - Les artistes plasticiens contemporains qui questionnent le cinéma au travers des pratiques d'appropriation, de détournement, de citation, de dénonciation, ou l'intégration d'œuvres à l'industrie et aux grandes salles.
- En outre, le cours sera croisé de manière ponctuelle et transversale par divers sujets d'étude tels l'intermédialité, la télévision, l'internet et les évolutions technologiques actuelles, ainsi que l'éthique, l'exception culturelle, le patrimoine, la mémoire, l'archivage et la conservation.

Méthode :

- Le cours alterne exposés, analyses d'œuvres et discussions.

À partir de productions cinématographiques, d'œuvres plastiques contemporaines, de citations, de textes, d'articles, puisés dans l'histoire et dans l'actualité, une participation active des étudiants sera appelée par l'observation, l'analyse et la réflexion portant sur les systèmes de signes médiatiques et artistiques, leurs composantes, leur interprétation, leurs enjeux sociaux et culturels, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs et leur fonctionnement esthétique.

Acquis d'apprentissage :

Au terme de ce cours, l'étudiant.e sera en mesure de :

- rendre compte des enjeux de la création cinématographique dans son histoire et son actualité ;
- appréhender l'évolution du cinéma au travers de son corpus d'œuvres, ses styles et ses genres, son langage et son vocabulaire ;
- organiser une réflexion critique et personnelle sur les relations qu'entretiennent cinéma et autres médiums artistiques, modernes et contemporains ;
- appréhender de manière critique les dimensions sociales, culturelles, politiques, économiques, esthétiques et philosophiques qui parcourent et habitent le cinéma,
- s'approprier les problématiques traversées par ce cours afin de questionner sa propre pratique de créateur.

Evaluation :

- Rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e sur un thème associé au domaine du cinéma.
- 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 :

- Nicole BRENEZ, *Manifestations : écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques*, De l'incidence-éditeur / CNL, Izère, 2020
- André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?* Cerf, Paris, 1999
- Robert BRESSON, *Notes sur le cinématographe*, Folio, Gallimard, Paris, 1995
- Stanley CAVELL, *A la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage*, Vrin, Paris, 2017
- Gilles DELEUZE, *Cinéma Volume 1, L'image-Mouvement*, Minuit, Paris, 1983
- Gilles DELEUZE, *Cinéma Volume 2, L'image-temps*, Minuit, Paris, 1985
- François TRUFFAUT, *Le Cinéma selon Hitchcock*, Gallimard, Paris, 1993

UE 7.11.4 HISTOIRE DE LA MUSIQUE (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique

Professeur : Marc Collet, marc.collet@lacambre.be

Contenu :

L'histoire de la musique est parcourue, de l'aube de la modernité à la période contemporaine à travers le prisme de l'espace-temps, fil conducteur de cette exploration.

Méthode :

Basée sur l'audition en classe et la compréhension de l'inscription dans cette logique des œuvres sélectionnées.

Acquis d'apprentissage :

- situer les œuvres vues (et celles apparentées) dans l'évolution de la musique de la fin du XIXe au début du XXe siècle ;
- acquérir des connaissances générales en histoire comparée des arts.

Evaluation :

- Examen écrit en fin de 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- L'examen consiste en la reconnaissance à l'audition des œuvres vues et l'exposé de la logique qui les sous-tend.

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

- P. GRIFFITHS, *Brève histoire de la musique moderne*, Paris, 1992.
- J.-Y. BRAS, *Les courants musicaux du XXe siècle*, Troinex, 2003.
- J.-N. VON DER WEID, *La Musique du XXe siècle*, Paris, 1997.
- B. GINER, *Musique contemporaine : le second XXe siècle*, Paris, 2000.

UE 9.01.5 FINALITÉ APPROFONDIE : cours et séminaires

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 15

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0183 Méthodologie de la recherche 1

Quadrimestres 1 + 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

Professeur : Giampiero Pitisci, giampiero.pitisci@lacambre.be

Contenu :

HANTÉ.E.S

Dans *Haunted Media**, Jeffrey Sconce mettait en lumière comment les nouvelles télécommunications ont toujours été accompagnées par leur cortège d'esprits; leur résurgence de fantômes. D'une certaine manière, les techniques modernes de communication – le téléphone, la radio, le cinéma, la télévision, les supports numériques, etc. – n'ont pas fait disparaître les fantômes: elles les ont au contraire amplifiés.

Derrière chaque outil, chaque machine, un fantôme.

* *Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Television*, Duke University Press, 2000

Méthode :

Comme le nom du séminaire l'indique, l'ambition n'est pas de produire un objet singulier ou de faire « oeuvre », mais de donner forme(s) à une recherche, indépendamment des pratiques et des attentes d'atelier. Il s'agit ici de viser la production de documents sensibles, de « transformer l'expérience en document, [de] faire du document une expérience » (Ph.-A. Michaud).

Acquis d'apprentissage :

- Avoir acquis les bases d'analyse et de synthèse de textes afin de poursuivre un projet de recherche en toute autonomie.
- Intégrer une thématique annuelle croisant plusieurs champs disciplinaires, *indépendamment des pratiques et des attentes d'atelier*.
- Restituer la recherche dans une forme adaptée au contexte.

Evaluation :

- évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre : 40%
- évaluation en fin de 2e quadrimestre : 60%

Langue d'enseignement :

- français

Cours et séminaires à choisir à l'université (voir grille individuelle)

10 crédits, 150h

Activité à choix

Professeur : dépendant du cours ou du séminaire choisi à l'université

Voir grille individuelle de l'étudiant.

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 15

Prérequis : -

Corequis : -

M120.D0370 Mémoire

15 crédits, 225h

Activité obligatoire

Promoteur interne : selon le choix de l'étudiant

Promoteur externe : selon le choix de l'étudiant

Contenu :

- Elaboration et rédaction d'un mémoire de fin d'études basé sur une recherche personnelle et articulé à la pratique artistique. Cette recherche est supervisée par un promoteur interne et un promoteur issu de l'université.

Méthode :

- Le mémoire est un travail écrit, personnel et original ;
- Les bases méthodologiques nécessaires à son élaboration sont acquises en amont via le cours de Méthodologie du mémoire ;
- Sur base d'un sujet défini en accord avec les deux promoteurs, l'élaboration du mémoire est suivie lors de rendez-vous réguliers.

Acquis d'apprentissage :

- exposer et développer de manière informée, logique et cohérente une question relevant de son activité disciplinaire ;
- formuler une hypothèse et rediriger de façon cohérente, claire et structurée, l'argumentation qui la soutient ;
- utiliser de manière pertinente les outils de recherche en satisfaisant aux critères scientifiques en vigueur ;
- synthétiser de manière critique la littérature relative à son sujet, confronter et défendre des thèses diverses ;
- Démontrer sa capacité à délimiter un problème, un sujet d'étude, à découvrir et à rassembler en l'organisant une documentation à son propos, à conduire une réflexion personnelle, à établir des contacts directs avec des personnes, des institutions, des champs d'activités, à analyser l'information et à exercer son esprit critique et, finalement, à communiquer les résultats de sa recherche grâce à l'expression écrite et lors d'une défense orale.

Évaluation :

- évaluation par le jury de mémoire en fin de 2ème quadrimestre : 100%

Langue d'enseignement :

- français

Scénographie

La scénographie, c'est interroger l'espace de l'homme et de sa représentation dans toutes ses dimensions. Aussi, donnant corps au texte, la scénographie pourrait se définir comme l'art qui met en tension le sujet / corps avec l'espace et le temps. La création scénographique nécessite une réflexion permanente qui interroge la notion de la représentation dans son entièreté et une remise en question constante des matériaux et outils qu'elle utilise, mobilisant ainsi différentes formes d'expression. Inscrit au sein d'une école d'arts, l'enseignement de la scénographie se veut transdisciplinaire, en dialogue permanent avec les différentes disciplines artistiques, lorsque la question de l'espace et de la représentation occupe une place centrale.

La notion d'espace / temps, l'inscription du corps dans ce même espace ainsi que le rapport au public (configuration du rapport scène / salle, acteurs / spectateurs ou espace urbain / habitant), constituent la colonne vertébrale de nos applications. Tout en considérant le théâtre - et son corollaire, la dramaturgie - comme articulation centrale de la formation (le théâtre étant le référent qui jalonne et structure les quatre premières années de formation), les étudiants sont appelés à questionner l'espace de la fiction, de la narration, quel que soit son champ d'application, qu'il relève du théâtre et des arts vivants, du cinéma, de la scénographie urbaine, de l'expographie et de la muséographie, de l'installation, de la photo, ...

Le deuxième cycle offre à l'étudiant de nombreux choix dans la construction d'un programme individuel. La deuxième année du Master, consacrée au diplôme, donne aux étudiants la possibilité de développer un projet personnel et singulier en questionnant librement la question de l'espace et de la narration dans son entendement le plus large.

Référentiel de compétences

En l'occurrence, au terme de sa formation de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, orientation Peinture, l'étudiant doit être capable de :

1. conduire une recherche originale sur la base de l'expérimentation et réaliser des oeuvres artistiques singulières situées dans un contexte élargi théorique, historique, socio-politique, etc. ;
2. acquérir des connaissances hautement spécialisées et des compétences faisant suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et ces compétences permettent de développer ou de mettre en oeuvre des propositions artistiques de manière originale, dans le cadre d'une recherche ou d'une création ;
3. mettre en oeuvre, articuler et valoriser, de manière singulière, ces connaissances et ces compétences en vue de construire des propositions artistiques dans des contextes expérimentaux et pluridisciplinaires ;
4. mobiliser ces connaissances et ces compétences, dans un monde complexe et changeant, en vue d'inventer des propositions artistiques et de forger des outils critiques ;
5. agir à la jonction de domaines hétérogènes, artistiques, politiques, esthétiques, philosophiques, sociétaux, etc. ;
6. assumer une démarche et une production artistiques également validées en dehors du champ académique ;
7. présenter leurs productions, communiquer à leurs propos et prennent en compte les conditions de réception, de transmission et de communication des oeuvres selon des modalités adaptées au contexte ;
8. développer et intégrer un fort degré d'autonomie qui leur permet de poursuivre leur pratique et leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans des contextes culturels, sociaux et professionnels diversifiés et en mutation.

Arts plastiques, visuels et de l'espace

SCÉNOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

FINALITÉ SPÉCIALISÉE

La Cambre

DEUXIÈME CYCLE
Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 14 - SCÉNOGRAPHIE
2025 - 2026

2 UE à choisir

1 UE à choisir

Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
--------	---------	--------	---------

UE 1.14.5	SCÉNOGRAPHIE : ATELIER 1	1 + 2	38	570	31,67%
	A120.D0083 Scénographie : atelier		29	435	24,17%
	A120.D0409 Scénographie : pratiques		9	135	7,50%
UE 1.14.6	SCÉNOGRAPHIE : ATELIER 2	1 + 2	40	600	33,33%
	A120.D0410 Travail artistique de fin d'études		29	435	24,17%
	A120.D0411 Travail de fin d'études : dossier		6	90	5,00%
	A120.D0412 Travail de fin d'études : installation		5	75	4,17%
UE 2.00.4	TRANSDISCIPLINARITÉ 1	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0547 Scénographie : module transdisciplinaire OU		10	150	8,33%
	*** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :				
UE 2.00.5	TRANSDISCIPLINARITÉ 2	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0548 Scénographie : module transdisciplinaire OU		10	150	8,33%
	*** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :				
UE 5.14.5	PRATIQUE PROFESSIONNELLE, Stage	2	5	75	4,17%
	P003.D0524 Stage externe		5	75	4,17%
UE 7.01.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 1	1	2	30	1,67%
	G100.D0166 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.03.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 2	2	2	30	1,67%
	G020.D0167 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.04.4	DROIT D'AUTEUR	2	2	30	1,67%
	G020.D0175 Droit : droit d'auteur		2	30	1,67%
UE 7.05.4	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0173 Philosophie : esthétique		2	30	1,67%
UE 7.06.4	ANALYSE DE TEXTES	2	2	30	1,67%
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	1,67%
UE 7.07.4	ARTS ET CULTURES 1 (EN)	1	2	30	1,67%
	G020.D0787 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.13.4	ARTS ET CULTURES 2 (EN)	2	2	30	1,67%
	G020.D0800 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.08.4	HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE	2	2	30	1,67%
	G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture		2	30	1,67%
UE 7.09.4	ARTS DE LA SCÈNE	2	2	30	1,67%
	G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène		2	30	1,67%
UE 7.10.4	HISTOIRE DU CINÉMA	2	2	30	1,67%
	G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma		2	30	1,67%
UE 7.11.4	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique		2	30	1,67%
UE 8.01.5	APRÈS L'ÉCOLE 1	2	5	75	4,17%
	G100.D0181 Sciences humaines et sociales : sociologie de l'art (Après l'école) 1		5	75	4,17%
UE 8.02.5	APRÈS L'ÉCOLE 2	2	5	75	4,17%
	G020.D0182 Sciences humaines et sociales : sociologie de l'art (Après l'école) 2		5	75	4,17%
UE 8.03.5	MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 1	1 + 2	5	75	4,17%
	G120.D0183 Méthodologie de la recherche 1		5	75	4,17%
UE 8.04.5	MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 2	1 + 2	5	75	4,17%
	G120.D0791 Méthodologie de la recherche 2		5	75	4,17%
Total			120	1800	100,00%

DEUXIÈME CYCLE

Option 14 – SCÉNOGRAPHIE

UE 1.14.5 SCÉNOGRAPHIE : ATELIER 1

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 38

Prérequis : -

Corequis : -

A120.D0083 Scénographie : atelier

29 crédits, 435h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- Parallèlement à l'évolution contemporaine des arts vivants, la scénographie de spectacle connaît une trajectoire semblable à tous les autres champs artistiques en se construisant en rupture et par opposition. Les arts de la scène ne se pratiquent plus selon le modèle des traditions mais selon les préceptes de la modernité et des avant-gardes. Comme les autres pratiques artistiques, le scénique n'est pas stable. Il n'y pas *le* spectacle, mais des états sans cesse différents de cet art, et la scénographie participe à ce renouvellement. Une constante remise en cause des scènes traditionnelles est l'élargissement des espaces théâtraux, avec des déclarations manifestes tel que Kantor qui dit « pouvoir jouer partout, même au théâtre » ou Antonio Araujo qui dit « vouloir jouer partout sauf au théâtre ». Toutes les options sont ouvertes dans le théâtre d'aujourd'hui, y compris la scène traditionnelle. Au regard de ces observations, la scénographie contemporaine est démultipliée dans ses applications et ses fonctions.
- Dans ce contexte de mutations, réfléchir à ces nouveaux enjeux et tenter de proposer une définition de la scénographie contemporaine semble être une obligation déontologique. Dans cet esprit la première année de Master se pense comme une période de prospection sur des questions de fonds pour interroger la scénographie d'aujourd'hui.

Méthode :

- Exercice et projet développé avec un artiste plasticien et/ou scénographe. Réalisation échelle 1/1
- Collaboration avec le Master danse dans le cadre de trois workshop, à la Raffinerie du plan K, centrés sur le son, la lumière et l'espace. Encadrement par des professionnels et professeurs de l'INSAS.
- Possibilité de stage dans le cadre d'une collaboration avec les festival les récréatral – Burkina Faso.
- Collaboration avec l'école de la Manufacture de Lausanne et le pavillon Bosio de Monaco. Travail en groupe autour d'un matériau littéraire et réalisation d'un projet à l'échelle 1/1 sur le plateau du CUBE, espace de résidence.
- Constitution et formulation d'une ébauche de projet personnel dans lequel l'étudiant identifie et circonscrit ses préoccupations et sa démarche.

Acquis d'apprentissage :

- Révéler une maturité dans la maîtrise de la méthode de développement d'un projet au niveau conceptuel, artistique et technique.
- Développer des projets avec une autonomie méthodologique et une singularité conceptuelle et artistique.
- Proposer une démarche prospective et expérimentale en regard avec la création contemporaine en générale et création scénographique en particulier.
- Travailler de manière collective et collaborative, tant au sein des travaux en équipe que dans la nature transdisciplinaire des cours et des intervenants.

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.

A120.D0409 Scénographie : pratiques

9 crédits, 135h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- workshops et exercices de type court portant sur des champs d'activités artistiques en dialogue direct avec la scénographie ;
- interroger l'espace, la scénographie, la représentation à travers différentes approches : son, image, pratique urbaine, installations,...

Méthode :

- Par une approche pratique immédiate et immersive de l'espace, ces exercices visent à amener l'étudiant à interroger la scénographie à travers un regard différent et inattendu.

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'appréhender et de pratiquer la scénographie dans des perspectives non théâtrales ;
- pratiquer l'espace à travers des outils liés, directement ou indirectement, à la scénographie ;
- sculpter et travailler l'espace à travers un outil technique spécifique.

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.

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 40

Prérequis : UE 1.14.5

Corequis : -

A120.D0410 Travail artistique de fin d'études

29 crédits, 435h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- Réalisation d'un projet personnel qui développe une réflexion pratique dans le champ de la scénographie.
- Ce projet peut prendre la forme d'une installation plastique, d'un projet pour une réalisation, d'un projet professionnel ou d'une étude approfondie pour un champ d'application spécifique de la scénographie.

Méthode :

- L'étudiant développe sa propre méthode qui résulte du sujet et du média développés dans son projet personnel.
- L'avancement du projet de l'étudiant est accompagné durant toute l'année par l'équipe pédagogique de l'option.
- Durant ce suivi, à plusieurs reprises, l'étudiant devra proposer un « geste artistique » *in situ*, où il expérimente un des aspects de son projet, au travers d'un média spécifique et dans un cadre précis.

Acquis d'apprentissage :

- être capable de mettre en place une méthode adaptée à son projet personnel et de faire progresser sa création ;
- arriver à mener une recherche originale et à questionner le contexte historique, culturel et le cadre spécifique du projet ;
- être apte à mettre en valeur les connaissances et compétences pluridisciplinaires acquises durant le cursus ;
- acquérir des outils plastiques, techniques et culturels permettant d'intégrer le milieu professionnel ;
- pouvoir communiquer plastiquement et verbalement un projet en intégrant le vocabulaire spécifique et les codes liés aux différents champs d'application de la discipline ;
- être apte au dialogue avec les autres intervenants sur un projet ;
- être capable de respecter les impératifs de calendrier et de budget imposés par chaque production.

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

A120.D0411 Travail de fin d'études : dossier

6 crédits, 90h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- Réalisation d'un dossier relatif au projet de fin d'études. Ce dossier comprend :
 - la rédaction d'une note d'intention structurée qui rend compte de la thématique, du point de vue, du média utilisé, du rapport au regard (visiteur/spectateur) et du rapport à la scénographie ;
 - les textes de référence et de soutien dramaturgique au projet ;
 - des références iconographiques légendées, de plasticiens, spectacles...
- Ce dossier est mis en page, relié et imprimé en 3 exemplaires.
- Présentation visuelle, sous forme de portfolio, de l'ensemble du travail mené par l'étudiant durant l'ensemble de son cursus. Ce portfolio est structuré, légendé et «imprimé» en un exemplaire.

Méthode :

- Le dossier relatif au projet suit l'évolution de celui-ci. Il est présent à chaque rendez-vous avec le corps professoral. Il est le reflet de la réflexion menée et affinée au cours du processus de création. A chaque étape, il est rédigé et mis en page, ceci jusqu'à l'aboutissement du projet.
- Le portfolio est réalisé sans validation du corps professoral. Il prend la forme appropriée à communiquer au mieux le cursus artistique de l'étudiant. Il peut contenir des projets extérieurs à l'école et la sélection de ceux-ci est réservée à l'étudiant.

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'analyser son propre processus de création ;
- enrichir son projet personnel des apports historiques, littéraires et plastiques ;
- être apte au dialogue avec les intervenants et à la redéfinition de ses axes de création.
- pouvoir rédiger, en chapitres distincts et structurés, les différents points demandés (point de vue, média utilisé, rapport au regard (visiteur/spectateur), rapport à la scénographie...).

Évaluation :

- évaluation continue par le professeur responsable du cours : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

A120.D0412 Travail de fin d'études : installation

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

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

Contenu

- Réalisation d'une installation *originale* présentant le projet de fin d'études. Cette installation pourra être la présentation (sous forme d'exposition) de la recherche du travail de fin d'études ou la réalisation à l'échelle 1 du projet lui-même. Elle devra s'inscrire dans le champ large de la scénographie et rendre compte de la réflexion de l'étudiant sur la question de l'espace et de la représentation.
- Cette réflexion personnelle pourra utiliser librement les outils de la scénographie.
- L'installation devra répondre aux demandes et qualités requises suivantes :
 - adéquation entre le sujet du projet et sa réalisation ;
 - présentation répondant aux demandes du monde professionnel tant au niveau de l'aboutissement de la proposition artistique qu'au niveau de sa réalisation par les solutions techniques développées.

Méthode :

- L'installation pouvant être le sujet même du travail de fin d'études (une scénographie) ou du moins le moyen de présentation du travail de fin d'études (exposition de maquettes d'une scénographie), elle sera, dès le début des recherches, au centre des préoccupations de l'étudiant. Au fil des rendez-vous avec l'équipe pédagogique, une attention très particulière sera accordée à cette question.
- L'installation étant de façon intrinsèque une scénographie, elle évoluera obligatoirement avec le projet tout au long du processus de recherche et de création.
- L'étudiant réalisera son installation dans un lieu défini et imposé, il devra adapter son projet aux qualités du lieu et aux normes imposées (temps d'installation, dimension du lieu, accessibilité, respect des normes de sécurité, etc.).

Acquis d'apprentissage :

- exposer, scénographier le projet de fin d'études, selon des modalités adaptées au contexte ;
- conduire un projet personnel jusqu'à sa réalisation, lorsque l'installation constitue en elle-même le projet de fin d'études ;
- préparer et organiser le travail, en ce compris le travail de démontage ;
- s'entourer des partenaires nécessaires à la réalisation du projet en constituant une équipe technique (éclairage, son, construction, patines, effets spéciaux, régie, etc.) ;
- évaluer la faisabilité d'un projet en tenant compte de toutes les données relatives à celui-ci ;
- établir et respecter un calendrier précis des tâches ;
- diriger une équipe technique et artistique ;
- établir un devis précis et s'y tenir.

Évaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique de l'option à l'issue de l'exposition : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du deuxième quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français.

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 10 par UE
Prérequis : -
Corequis : -

A120.D0547-D0548 Scénographie : module transdisciplinaire

10 crédits, 150h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas un CASO
Professeur : Intervenant désigné sur base annuelle

Contenu :

Le module propose, complémentirement aux travaux réalisés dans le cadre de l'UE Atelier, une formation artistique dans une discipline connexe à celle de l'option.

Le module est organisé selon l'un des quatre dispositifs suivants :

- Module commun à deux ou plusieurs options.
- Module disciplinaire ouvert aux étudiants d'autres options.
- Module réservé aux étudiants de l'option et confié à un enseignant spécialiste d'une discipline connexe.
- Module disciplinaire coorganisé avec une institution extérieure –école supérieure ou université, institution culturelle, association, etc.

Le contenu précis de ce module et son dispositif sont définis, chaque année, à la rentrée académique.

Méthode :

- Atelier pratique organisé sur une période de 7 semaines consécutives, le jeudi après-midi et/ou le vendredi toute la journée.
- Développement d'un projet singulier à partir d'un énoncé imposé.
- Finalisation et présentation publique du projet.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de sa discipline et, plus généralement, de la création artistique et du design ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe ;

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix)

10 crédits, 150 h

Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas le module transdisciplinaire : 1 cours à choisir parmi les six.

Professeur : selon le cours choisi — Voir www.lacambre.be > cursus > cours artistiques communs de 2e cycle

Contenu :

Projet artistique réalisé dans le cadre d'un groupe pluridisciplinaire d'étudiants, en lien avec le projet artistique et professionnel de l'étudiant.

Cours proposés :

1. Art en réseau
2. Audio - vidéo
3. Illustration,
4. Livre /édition
5. Performance et arts du corps

Méthode :

- Travail en atelier.
- Acquisition des connaissances techniques de base.
- Exploration du potentiel du médium comme moyen d'expression.
- Lien (direct ou indirect) avec le projet de fin d'études.

Acquis d'apprentissage :

- Exploitation pertinente de la transdisciplinarité.
- Travail en équipe.
- Diversification des savoir-faire et des champs de création.

Évaluation :

- Evaluation continue par l'équipe pédagogique : 50%
- Evaluation par le jury artistique, en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

1. Art en réseau

Professeur : Valérie Cordy, valerie.cordy@lacambre.be

Contenu :

A la croisée de deux dimensions du travail artistique :

- Une dimension de recherche d'excellence interdisciplinaire qui permet d'approcher le numérique comme un élément intégré, voire comme sujet d'autres disciplines. Le numérique a des spécificités comme l'interactivité, l'algorithmique, le processus computationnel, le génératif, etc. Interdisciplinaire et anti-hégémonique, l'expérience découlant de cette pratique est que les étudiants inscrits au cours s'enrichissent dans leur(s) discipline(s) « de base ».
- Une dimension de recherche de lien social dans l'objet artistique et dans sa forme ; à partir du flou de l'époque en termes de questionnements sociétaux et culturels ; en même temps, le « pourquoi » consubstantiel à la fin de la création est indissociable du « pourquoi » des moyens utilisés et mis en scène au sens large.

Les Arts numériques sont au carrefour de ces deux dimensions :

- pris dans une acception stricte : création d'objet artistique au moyen de la programmation d'ordinateurs ;
- en tant que producteurs d'effets dans les autres disciplines artistiques ;
- comme nouveaux outils d'écriture : traitement et diffusion audio-visuels, réseaux sociaux, smartphones ;

- en tant qu'outils offrant la vitesse de réaction nécessaire à ce que le questionnement artistique suive les évolutions sociales : médias, données, moyens d'expressions polymorphes ;
- comme objets de questionnement de l'économie artistique (avec, par exemple, pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, le logiciel libre, la valeur ou la rétribution du travail) qui amènent naturellement des questions équivalentes dans la société prise dans son ensemble.

Méthode :

- Un travail d'équipe est nécessaire à l'approche des arts numériques qui mettent en œuvre des compétences techniques et conceptuelles très larges. Le choix des intervenants est donc essentiel. Il peut se faire en fonction des thématiques envisagées mais une équipe pluridisciplinaire de base est nécessaire.
- Le principe de croisements des matières à enseigner. Par essence, les arts numériques peuvent se retrouver dans les contenus et les contenant. Il est impératif d'interroger toutes les matières qu'ils peuvent influencer afin de comprendre leur essence et maîtriser tant au niveau conceptuel et artistique, que philosophique et technique, leurs effets.
- L'apprentissage permanent est la base des arts numériques et de leur pratique. Ce qui est nouveau aujourd'hui est obsolète demain. Il faut faire comprendre à l'étudiant qu'il doit se mettre en mouvement permanent et l'enseignant doit continuer à se former en permanence. Apprendre à apprendre, mais pas que : aussi apprendre à oser apprendre.
- Un travail d'équipe sur les questions techniques et artistiques : la porosité entre les pratiques est nécessaire aux étudiants pour développer leurs propres sensibilités et engagements dans les disciplines choisies.
- Connaissance des principaux logiciels et environnements de programmation open source (mais il est nécessaire de maîtriser également les logiciels propriétaires).
- Etude de la question des droits intellectuels (nouvelles pratiques, jurisprudence et lois sur les droits d'auteurs : copyright/copyleft, logiciels libres et open source, creative commons...) Parce qu'il n'y a pas d'existence sans co-existence, créer du sens c'est créer du commun, l'accent sera mis sur le partage plutôt que sur l'appropriation.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression et techniques diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire par écrit et à l'oral ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique à la fin du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

2. Espaces audio-vidéo

Professeurs : Geoffroy De Volder, geoffroydevolder@gmail.com
et Patrick Codenys, patrick.codenys@telenet.be

Contenu :

Le cours est ouvert à une dizaine d'étudiants de Master, toutes options confondues.

Il a pour objectif de développer les projets audio-visuels des participants au sein d'une cellule de recherches théoriques et pratiques. C'est un atelier d'explorations pointues, de perfectionnement et non un cours d'initiation.

Il s'adresse à des étudiants ayant déjà une expérience et une pratique de projets confrontant les rapports image/son, questionnant tant le médium que le corps et l'architecture, la mise en espace, la performance, l'installation et les technologies (high and low), avec une exigence technique, conceptuelle

et de gestion tant spatiale qu'acoustique.

Les différents paramètres audio, lumineux et visuels seront auscultés et peaufinés dans les projets des participants tant dans leurs rapports à l'espace / mouvement / temps que dans la gestion pratique, et optimale de leur installation et de la manière dont ils sont donnés à voir, donnés à être expérimentés par le corps du spectateur.

Une attention accrue et une pratique dynamique, ouverte sur le monde contemporain et ses crises en temps réel, ses préoccupations sociales, sociétales et politiques, et leurs répercussions en soi-même et dans nos interactions avec les autres, toucheront de près à la mise en demeure du présent par des images qui ambitionnent d'interroger l'exigence - pour l'atteindre - de ce que Michel Foucault intitulait "le courage de la vérité".

Méthode :

- Fonctionnant à la manière d'un atelier, le cours se veut un espace d'apprentissage, de découvertes, d'expérimentation et de « prise de risques », ouvert à l'inattendu dans lequel chaque étudiant engage un projet conséquent alliant sens, fond et forme. Il s'agit d'atteindre une symbiose entre le médium et l'artiste par un travail expérimental propre aux laboratoires de recherche.
- Seront travaillés, individuellement et collectivement, la substance, le contenu, la conceptualisation, la présentation et la mise en œuvre des projets, générant ainsi des espaces physiques, mentaux voire technologiques confrontant en temps réel du *perceptible* neuf grâce à un accrochage conséquent où puisse pénétrer le souffle de l'essentiel, du prioritaire et de l'urgence en actes.
- Chaque année, un ou plusieurs artistes invités participent aux travaux de l'atelier, échangeant ses/leurs impressions autour des créations des étudiants afin d'aider au perfectionnement individuel de leurs propositions plastiques.
- Le cours se conclut par une mise en espace collective des travaux réalisés.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par le jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

3. Illustration

Professeur : Pascal Lemaitre, pascal.lemaitre@lacambre.be

Contenu :

L'illustration doit être comprise comme la réalisation d'une œuvre plastique intégrant ou se référant à un texte, que celui-ci soit manifeste ou latent, et à laquelle tout moyen d'expression utilisant un support plan peut concourir. Les qualités spécifiques de l'illustration résident dans l'approfondissement des relations entre composante plastique et composante textuelle.

Méthode :

- le cours, essentiellement pratique, s'appuie sur la diversité des moyens d'expression et techniques antérieurement acquis par les étudiants ;
- un écrivain, un auteur visuel, un typographe, un éditeur et une comédienne accompagnent les étudiants dans le développement de leur projet personnel ;
- analyse du texte au niveau du style et du sens + contexte ;
- étude comparative ;

- lecture orale pour compréhension et rythme ;
- transposition corporelle pour interprétation et dessin au niveau contenu et geste ;
- transposition typographique et mise en page ;
- travail de rythme visuel via synopsis dessiné ;
- recherche graphique ;
- amélioration du dessin au niveau de la forme et du trait ;
- travail de mise en couleur ;
- choix du support et media : livre, accrochage, projection avec voix, etc ;
- présentation en groupe et présentation au monde professionnel.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par le jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langues d'enseignement :

- français et anglais

4. Livre

Professeur : Alexia de Visscher, alexia.devisscher@lacambre.be

Contenu :

Ce cours vise à interroger la question du livre dans le cadre d'une pratique artistique en école d'art et à venir la confronter au champ de l'art en général et en rapport avec les mutations contemporaines liées à la chaîne du livre.

- interrogation du médium du livre à travers l'élaboration d'un livre en lien avec la pratique d'atelier ;
- apprentissage des différentes méthodes d'inscription et de structuration de contenu en lien avec l'objet, et développement d'une réflexion sur le rapport contenu/forme ;
- réalisation et production d'une édition ;
- multiplication, diffusion et présentation publique de l'objet en fin de cours.

Méthode :

- initiation aux différentes techniques de réalisation d'un livre (reliure, impression...) ;
- initiation à la théorie du livre et du montage ;
- initiation à l'histoire du livre d'artiste.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

5. Performance et arts du corps

Professeur : Antoine Pickels, antoine.pickels@lacambre.be

Contenu :

Ce cours approche l'individu comme matériau de l'œuvre et le corps performant. L'atelier s'adresse à tout étudiant désireux de développer des stratégies performatives dans sa pratique artistique, qu'elles soient « live », destinées à trouver une transcription visuelle, sonore, spatiale, ou encore liées au processus de la création. Une série d'intervenants sont présents, porteurs d'esthétiques de la performance diverses, voire opposées. La question de la performance est envisagée successivement comme réponse au contexte social et politique, expérimentation du corps comme véhicule de sens, écriture à montrer, transformation en actes du vocabulaire de l'internet, rencontres avec des matériaux physiques, etc.

Méthode :

- Six semaines de pratique expérimentale, ponctuées par deux ou trois rencontres plus théoriques ouvrant sur d'autres possibles, se clôturent par un moment de présentation publique, à la Cambre – ou dans l'espace public avoisinant.
 - En janvier, l'évaluation prend la forme d'un atelier sur la production des traces des performances créées durant le cours.
 - Durant les Journées Portes ouvertes de la Cambre, une autre confrontation avec un public « non choisi » peut avoir lieu, dans la mesure où cela est compatible avec le travail de l'étudiant au sein de l'option dont il est issu.
 - Hors les murs de la Cambre, d'autres possibilités sont ouvertes au deuxième quadrimestre, là aussi en fonction de la compatibilité avec le travail dans l'option –aux Halles, au Kaaitheater, au BRASS...
- L'approfondissement théorique et historique se fait dans le cadre du cours « Histoire et actualité des arts de la scène », donné par Antoine Pickels au deuxième quadrimestre.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de la discipline et, plus généralement, de la création artistique ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe.

Evaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique pendant le 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- Français

UE 5.14.5 PRATIQUE PROFESSIONNELLE, Stage

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 3

Nombre de crédits : 8

Prérequis : -

Corequis : -

P003.D0524 Stage externe

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

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

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.

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.D0166 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

Partant du constat que toutes pratiques artistiques soient directement et/ou indirectement informées par un ancrage dans une société déterminée (d'un point de vue tant culturel, qu'économique et politique), ce premier module du cours s'articulera entre autres sur la pratique de Joseph Beuys ayant interrogé cette problématique de l'articulation art/société à partir du développement du principe de « sculpture sociale », lequel principe fut mis en forme par l'artiste dans une multiplicité de directions. Le travail de Joseph Beuys est en effet pluriel, comportant sculptures, dessins, interventions, happenings, projets activistes, engageant une nouvelle compréhension du statut de l'œuvre d'art dans la relation directe qu'elle implique et qui la définit avec la société. Comme en attestent par exemple ses multiples projets tentant d'activer le principe de démocratie directe. À partir de ce socle, il s'agira ensuite d'analyser le travail de différents artistes qui ont été/sont liés de manière directe ou indirecte soit à la figure de Beuys soit à la notion de « sculpture sociale » afin de voir comment celle-ci a pu être réactualisée dans leurs travaux respectifs, constituer autant une réponse, une mise en crise, voire un prolongement. Il s'agira ainsi de voir comment aux États-Unis à la même période le travail collaboratif d'Yvonne Rainer et de Robert Morris, notamment par le biais de la relecture qu'ils firent d'Herbert Marcuse et de l'indéterminé cagéen, put constituer une réponse aux stratégies activistes de Beuys. Partant de cette notion de « sculpture sociale », et d'une lecture critique de celle-ci (de ces apories et des phantasmes qu'elle véhicule) nous poursuivrons par une lecture détaillée du rapport pouvoir/société réalisée par Michel Foucault dans ses cours du Collège de France consacrés au bio-politique à la fin des années 1970, une lecture qui permettra de mieux saisir les enjeux, toujours vifs et décisifs à l'heure actuelle, de la question générale qui animera le cours, nécessitant d'établir une analyse des principes structurant un étant donné sociétal afin de comprendre les formes qui en résultent.

Méthode :

- Cours ex cathedra, sur base d'analyse détaillée des œuvres et des pratiques artistiques.
- Une attention particulière est également accordée au contexte historique et théorique environnant les pratiques étudiées, en se donnant notamment le temps de lire et analyser des textes essentiels afin d'épaissir et d'élargir le propos.

Acquis d'apprentissage :

Le cours ne vise pas à offrir une compréhension générale de l'ensemble des enjeux concernant cette problématique art/société mais au contraire de partir d'une étude de cas et d'en cerner avec précision le rayonnement dans le temps à partir d'exemples spécifiques. C'est aussi un exercice, exigeant, de lecture et de regard porté sur les œuvres que ce cours tente d'inscrire afin d'éveiller l'esprit critique des étudiants de premier Master.

Évaluation :

L'examen du premier module est écrit. Il sera demandé à l'étudiant sur base d'un exemple vu au cours de construire un discours clair et articulé permettant de renvoyer aux problématiques étudiées, selon son point de vue. L'attention se portera sur la finesse et la précision de l'analyse mais également sur la capacité de l'étudiant à l'articuler à son propre champ de savoirs, de réflexions, de pratiques.

Langue d'enseignement :
- français

Sources :

Un support de cours sous la forme d'un syllabus ainsi qu'un portfolio reprenant la majorité des textes lus et des images vues sont fournis. Leur lecture et connaissance sont nécessaires afin de permettre de cerner les enjeux des problématiques étudiées.

UE 7.03.4 ACTUALITES CULTURELLES : SOCIETE 2

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0167 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

Le second module du cours sera construit en deux parties. Le module 1 constitue un prérequis souhaité. La première partie se donnera ex cathedra et visera à donner un aperçu général des enjeux liés à la sculpture sociale dans des pratiques contemporaines. Nous verrons comment dans le travail de deux anciens étudiants de Beuys à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, Franz Erhard Walther et Lothar Baumgarten, le principe de « sculpture sociale » se déplace, avec radicalité, tant du côté de Walther, chez qui l'importance accordée à la subjectivité est commutée en une importance accordée à la communauté, que de celui de Baumgarten, dont les travaux peuvent être perçus comme une volonté d'interroger nos structures sociales occidentales par leur mise en contact avec un ailleurs réel et fantasmé. Enfin, nous verrons comment dans des travaux plus récents, de Thomas Hirschhorn et de Pierre Huyghe, le fantasme du « social beuysien » se trouve relancé (dans les projets de *Monuments* d'Hirschhorn par exemple) ou bien littéralement inquiété par une perspective posthumaniste (dans des travaux récents de Pierre Huyghe).

La seconde partie sera quant à elle constituée de travaux présentés par les étudiants en groupe, de minimum 2 personnes. Il leur sera demandé de cibler un document, qui peut-être de nature diverse (films, œuvres d'art, textes, etc.), ayant un rapport étroit avec le cours et rencontrant de manière étroite les intérêts des groupes. Il s'agira de l'exposer oralement et d'engager à partir de là une discussion commune sur les aspects relevés, pour enfin, à partir de là, fournir une synthèse écrite.

Méthode :

- La première partie du cours se donnera ex-cathedra, sur base d'analyse détaillée des œuvres et des pratiques artistiques. Une attention particulière sera également accordée au contexte historique et théorique environnant les pratiques étudiées, en se donnant notamment le temps de lire et d'analyser des textes essentiels afin d'épaissir et d'élargir le propos.
- La seconde partie sera constituée des exposés des étudiants.

Acquis d'apprentissage :

Le cours ne vise pas à offrir une compréhension générale de l'ensemble des enjeux concernant cette problématique art/société mais au contraire de partir d'une étude de cas et d'en cerner avec précision le rayonnement dans le temps à partir d'exemples spécifiques. C'est aussi un exercice, exigeant, de lecture et de regard porté sur les œuvres que ce cours tente d'inscrire afin d'éveiller l'esprit critique des étudiants de premier Master.

Évaluation :

L'examen est écrit pour les étudiants ne présentant pas un travail. Il sera demandé à l'étudiant sur base d'un exemple vu au cours de construire un discours clair et articulé permettant de renvoyer aux

problématiques étudiées, selon son point de vue. L'attention se portera sur la finesse et la précision de l'analyse mais également sur la capacité de l'étudiant à l'articuler à son propre champ de savoirs, de réflexions, de pratiques.

Pour les étudiants présentant un travail, l'évaluation prendra en considération l'ensemble des étapes de celui-ci, depuis la sélection du document à la remise de la synthèse.

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

Un support de cours sous la forme d'un syllabus ainsi qu'un portfolio reprenant la majorité des textes lus et des images vues sont fournis. Leur lecture et connaissance sont nécessaires afin de permettre de cerner les enjeux des problématiques étudiées.

UE 7.04.4 DROIT D'AUTEUR

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0175 Droit : droit d'auteur

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Florence Margenat

Contenu :

- Quelles questions intéressent les étudiants ? Echange. Insertion de ces questions dans la trame du cours.
- Les contrats : en général (art. XI.167. CDE) et les contrats réglementés.
- Internet et les nouvelles technologies
- Droit fiscal et droit de suite. Droits voisins et procédures. Exemples.

Méthode :

- Exposé très peu théorique et illustré de nombreux exemples de jurisprudence récente.
- Le fil conducteur est le texte légal (le Code de Droit Economique) sur le droit d'auteur et une série d'«affaires judiciaires».

Acquis d'apprentissage :

- Capacité à exploiter ses créations... sans se faire exploiter.
- Conscience des conséquences juridiques de l'exercice de ses droits : Internet , aspects fiscaux.
- Connaissance des procédures en cas de litige.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du quadrimestre du 2ème quadrimestre et, en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre ;
- question notamment en rapport avec l'atelier de l'étudiant concerné ;
- Réflexion personnelle basée sur une décision judiciaire dont le texte est fourni.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- Syllabus réunissant notes et décisions judiciaires lues au cours. Code de Droit Economique.
- A disposition des étudiants sur support informatique.
- Divers ouvrages de doctrine. Revues spécialisées : *Auteurs & média*, *RIDA*,...

UE 7.05.4 PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GD020.0173 Philosophie : esthétique

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

- Le cours d'Esthétique est entendu comme une approche philosophique de l'art et – plus généralement – comme la présentation critique des différentes théories de l'art de l'Antiquité à nos jours. Il s'articule autour de deux axes complémentaires et modulables : chronologique (ruptures et continuité dans la pensée esthétique) et thématique (les principaux enjeux esthétiques : le Beau, le Goût, l'Art, etc.).
- Il replace le débat esthétique sur les grands enjeux artistiques dans l'histoire de la pensée occidentale, en abordant les questions utiles à la formation de l'étudiant.

Méthode :

- Cours ex-cathedra.
- Lecture de textes et analyses d'images.

Acquis d'apprentissage :

- Développer la capacité à utiliser des concepts philosophiques pour élaborer une pensée critique personnelle.
- Apprendre à argumenter, à l'aide d'exemples, un point de vue sur le rôle de la démarche artistique dans une société donnée.
- Favoriser l'émergence d'une culture du débat.

Évaluation :

- Evaluation continue :
 - Remise d'un premier travail après le congé de printemps
 - Remise d'un second travail en fin de quadrimestre
 - Pas de remise du second travail si le premier n'a pas été remis dans les temps.

Si les deux exercices ont été remis, l'étudiant.e ne doit pas présenter d'examen écrit en 1ère session.
En cas de d'échec en 1ère session, examen écrit en 2ème session

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

- M. JIMENEZ, *Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Paris, 1997.
- Id., *L'esthétique contemporaine : tendances et enjeux*, Paris, 2004.
- Id., *La querelle de l'art contemporain*, Paris, 2005.

UE 7.06.4 ANALYSE DE TEXTES (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0253 Littérature : Analyse de textes

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

UE 7.07.4 ARTS ET CULTURES 1 (EN) (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0787 Histoire et actualité des arts : art contemporain (EN)

Turning Point: Conversations in Contemporary Art

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

Ce cours de M1 de type séminaire-débat, se donne en anglais. Il se propose de donner des outils d'analyse pour appréhender, de manière argumentée, le moment actuel de point de bascule (Turning Point) qui traverse les mondes de l'art et du design.

En partant du constat que les mondes de l'art et du design sont, depuis plusieurs années, et singulièrement depuis la fin des années 2010, traversés par des questionnements et de profondes remises en questions, qui reflètent des bouleversements sociétaux beaucoup plus globaux, à la suite notamment des mouvements # MeToo et Black Lives Matter, le cours se penche sur la façon dont le débat est posé dans le monde anglophone.

Sur la base de cas récents (2017-24), essentiellement nord-américains et britanniques, il élargit la discussion aux questions de genre et de postcolonialité aux sein des mondes de l'art et du design, en se penchant notamment sur la question du corps nu féminin et de la (non-) place des femmes artistes dans l'histoire de l'art (cf Katy Hessel), de la « monumentalité toxique » (cf. Dan Hicks) dans l'espace public ou encore de la restitution aux pays d'origines des artefacts pillés dans le contexte colonial, et conservés dans des musées occidentaux.

Si un tel débat est de plus en plus présent dans le monde francophone, la plupart de ses termes, et la nature même des controverses, renvoient à un contexte anglophone : cultural appropriation, culture wars, cancel culture, safe space, 'woke', moment of reckoning, male gaze, autant de termes qui renvoient à des controverses récentes, qui sont étudiées et débattues sous forme d'étude de cas.

Méthode:

Le cours est organisé sous formes de séance thématiques. Il commence par une introduction historique, afin de remettre en perspective la nature spécifique des questions qui sont posées aujourd'hui, au regard de l'histoire des controverses au sein des mondes de l'art, avec une ouverture théorique vers la réflexion menée au sein des sciences sociales, et singulièrement de l'anthropologie, sur la question. Chaque séance est consacrée à une thématique particulière, renvoyant aux diverses controverses qui ont animé la scène artistique et muséale internationale à partir du milieu des années 2010.

En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, The Washington Post, The Atlantic et The New Yorker pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Frieze, ArtNews, ArtNet, Artsy, Dezeen, Art21), ainsi que de vidéos, ce séminaire-débat propose de poser un regard plus analytique sur des questionnements dont la formulation et les modalités du débat manquent aujourd'hui singulièrement de nuance, en particulier en ligne.

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.

Acquis d'apprentissage:

L'objectif principal est de proposer des **outils analytiques** et une mise en perspective historique d'événements souvent abordés de manière rapide, sous un angle essentiellement moral, et volontairement exagéré sur les réseaux sociaux, en proposant plutôt ici un accès direct, en anglais, à des contenus éditorialisés, et en posant, en filigrane, la question de la possibilité même d'un **dialogue argumenté, à l'heure de l'âge des extrêmes** » (cf Aurelian Craiutu). La référence aux sciences sociales, que ce soient les *postcolonial studies*, l'anthropologie sociale et les *gender studies*, permet de poser un regard plus théorique sur le débat.

Evaluation:

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie:

articles de journaux et ouvrages universitaires

Cotter, H. (2021), Can We Ever Look at Titian's Paintings the Same Way Again?, NY Times, https://www.nytimes.com/2021/08/12/arts/design/titian-isabella-stewart-gardner-museum-review.html?unlocked_article_code=1.6E0.Rxez.ZHNLTaaSSbVO&smid=url-share
Craiutu, A. (2016) Faces of Moderation. The Art of Balance in an Age of Extremes, Penn Press

Cuo, C. (2023), Law School That Covered Slavery Murals Didn't Violate Artist's Rights, Court Rules, NY Times, https://www.nytimes.com/2023/08/23/arts/design/vermont-law-school-slavery-murals.html?unlocked_article_code=1.6E0.UBgi.iyGnoGyKAboa&smid=url-share
Hessel, K., (2023), The Story of Art Without Men, W. W. Norton

Hicks, D. 2020, The British Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution. Pluto Press, Londres.

Marchard, O. (2019) Conflictual Aesthetics Artistic Activism and the Public Sphere, Boston, MIT Press

UE 7.13.4 ARTS ET CULTURES 2 (EN) (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0800 Histoire et actualité des arts : art contemporain (EN)

Beyond Anthropocene : Design and Art in the age of Climate Collapse

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

Ce cours de M1 de type séminaire-débat, se donne en anglais. Il aborde les questions liées au tournant écologique (Ecological Turn) au sein des mondes de l'art et du design, mais également de la mode, de la conservation-restauration et de l'architecture, à l'heure de l'anthropocène (période marquée par les conséquences globales des activités humaines sur la biosphère) et de la catastrophe climatique qui devient de plus en plus une réalité vécue pour chacun.e d'entre nous.

Il est également un espace permettant de discuter des pistes concrètes d'action avec les étudiant.e.s, à l'heure de la solastalgia (solastalgie, ou éco-anxiété, profonde anxiété provoquée par les changements environnementaux perçus comme irréversibles, terme développé par le philosophe australien Glenn Albrecht). Afin de contrer un tel sentiment de désespoir et/ou d'inaction face à de tels défis, le cours propose de passer en revue et d'envisager les moyens d'actions possible au sein de l'ENSAV La Cambre (calcul d'empreinte carbone, récupérathèque, etc...), démarche qui s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le développement durable au sein de l'institution.

Il s'agit également de proposer une réflexion théorique, inspirée notamment par les récents travaux anthropologiques et philosophiques sur la question (Anna Tsing et le Feral Atlas, Donna Haraway et la Chthulucene, ...), mais également de passer en revue toutes les tentatives qui existent au sein des mondes du design, de l'art, de l'architecture, ...pour proposer des réponses à la crise actuelle, que ce soit par le design éco-social (avec les travaux pionniers de Victor Papanek), avec les notions de Vernacular et de Low Tech, de biomimétisme (biomimicry), ou de désobéissance technologique (Technological Disobedience, cf les travaux d'Ernesto Oroza),... Les termes annexes de capitalocène, de plantationécène ou encore de symbiocène (terme également développé par Glenn Albrecht, il s'agit d'une nouvelle ère d'harmonie entre vivants, humains et non humains), sont également étudiés.

Les récentes avancées en matière de matériaux biodégradables, comme les algues ou les champignons (mycelium), de réutilisation de déchets, singulièrement du plastique, sont étudiées, ainsi que les conséquences de leur utilisation, notamment en matière de conservation-restauration. Dans une perspective critique, sont également abordées les notions de durabilité (sustainability), de revendications d'éco-responsabilité et de création éco-consciente, au risque parfois du Green Washing. Les questions annexes liées aux crises migratoires et politiques actuelles, et leur impact sur l'art et le design, font également l'objet d'une analyse.

Méthode:

Le cours est organisé sous formes de séance thématiques, renvoyant aux diverses notions présentées, permettant de mettre en perspective les enjeux existentiels que pose la crise climatique et le passage à l'anthropocène, en proposant un accès direct, en anglais, à des contenus éditorialisés. Il comporte également une dimension très concrète, centrée sur la matérialité de la réponse des mondes l'art et du design à la crise systémique actuelle, dimension pratique qui s'inscrit dans le « tournant chosique » (thingly turn) de la pensée contemporaine, véritable basculement épistémologique, qui cherche à trouver des solutions par le faire et une attention aux choses plus que par une réflexion uniquement théorique.

Acquis d'apprentissage:

L'objectif principal est de proposer des **outils analytiques** et une mise en perspective historique d'événements souvent abordés de manière rapide, sous un angle essentiellement moral, et volontairement exagéré sur les réseaux sociaux, en proposant plutôt ici un accès direct, en anglais, à des contenus éditorialisés, et en posant, en filigrane, la question de la possibilité même d'un **dialogue argumenté, à l'heure de l'«âge des extrêmes** » (cf Aurelian Craiutu). La référence aux sciences sociales, que ce soient les *postcolonial studies*, l'anthropologie sociale et les *gender studies*, permet de poser un regard plus théorique sur le débat.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie :

Albrecht, G., (2020), Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene, *American Imago*, Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene (researchgate.net)
Arboritanza, L. et.al (Eds). 2022, The Ecological Turn. Design, Architecture and Aesthetics beyond "Anthropocene"
Attewell, C. (2023). Sustainability in Art – Creating a Better World With Art Sustainability. artincontext.org. Available at: <https://artincontext.org/sustainability-in-art/>.
Haraway, D. (2015), Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, *Environmental Humanities* (2015) 6 (1): 159–165, <https://doi.org/10.1215/22011919-3615934>
Oroza, E., 2003, No Waste, *Pentagram Papers* 32, 'Pentagram Papers 32: No Waste'
Papanek, V. 1971, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change,
Tsing, A., et.al (Ed) (2021) *Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene*, Stanford University Press
Watson, J. (2020) *Lo-Tek. Design by Radical Indigenism*, Londres, Taschen

UE 7.08.4 HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture

Professeur : Vincent Heymans, vincent.Heymans@lacambre.be

Contenu :

Le cours aborde l'histoire de l'architecture depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, à travers les différents mouvements qui se sont succédés ou côtoyés, à la recherche de la notion de modernité. Toute architecture est moderne au moment de son expression, et revendiquée comme telle au moins depuis le Siècle des Lumières, tandis que notre présent sera passé au crible de l'histoire avec le recul du temps. Le positionnement critique de l'observateur vis-à-vis de la production architecturale qui le précède et qui nourrit sa réflexion est fondamental.

Méthode :

L'exposé du cours est de type chronologique et est émaillé de présentations ponctuelles, susceptibles de changer d'une année à l'autre, destinées à illustrer le propos selon des points de vue variés : extraits de films de fiction ou documentaires, visites de bâtiments ou de quartiers, lecture de textes critiques, ...

Acquis d'apprentissage :

- Avoir une connaissance générale de l'histoire récente de l'architecture, en suivant la piste de l'expression de la modernité et en soulignant les liens avec les différentes disciplines enseignées à la Cambre.
- Situer l'architecture contemporaine dans les questions d'histoire et d'actualité de l'art en général.

Evaluation :

- 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 :

- Syllabus réunissant notes, iconographie et textes, tenu à disposition des étudiants sur support informatique.
- L. BENEVOLO, *Histoire de l'architecture moderne*, vol. 1-4, Paris, 1987-1988.
- P. COLLINS, *L'architecture moderne, principes et mutations*, Paris, 2009.
- K. FRAMPTON, *L'architecture moderne. Une histoire critique*, Paris, 2006.

UE 7.09.4 ARTS DE LA SCENE (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène

Professeur : Antoine Pickels, antoine.pickels@lacambre.be

Contenu :

- Le cours est structuré en trois sections transversales, abordant successivement le corps, l'écriture, et le passage au plateau. Après un examen fouillé de ce qui est à l'œuvre lors de la confrontation d'un corps vivant avec d'autres corps vivants dans un espace dédié à la représentation, sont abordés le corps du danseur et la notion de mémoire du corps ; la notion de corps imaginaire chez le comédien ; le corps « poreux » du performeur ; le corps prothésisé de l'artiste de cabaret, et le « supercorps » de l'artiste de cirque.
- Sur le plan des écritures scéniques, après avoir examiné la nécessité de l'incomplétude de celles-ci, on scrute la structure générale, la question de la dramaturgie d'un spectacle, puis celle de la « langue » employée, et enfin la communication qui l'entoure.
- Le passage au plateau est abordé à travers des exemples de mises en scènes significatives, et l'analyse des différentes composantes du travail scénique, vu en tant que travail collectif réalisé par une équipe artistique et technique.

Méthode :

- Le cours, théorique, s'appuie régulièrement sur des exemples concrets, perçus à travers des actes, des mouvements, des lectures, des partages d'expérience, des visionnements en vidéo, des exercices d'écriture, ou le visionnement de spectacles.
- Un spectacle vu par l'ensemble des étudiants est imposé. L'étudiant doit de son propre chef voir un autre spectacle de son choix.
- Chaque cours est l'occasion d'une information sur des spectacles à l'affiche à Bruxelles.
- Dans le cadre de la section consacrée à l'écriture/au passage au plateau, un artiste est invité pour exposer son processus de travail.

Acquis d'apprentissage :

- Aiguiser la perception, permettre la compréhension des enjeux et une approche critique des arts de la « scène » (que cette scène soit définie comme telle ou pas) impliquant comme instrument premier le corps de l'artiste : danse, théâtre(s), performance, opéra (du point de vue de la mise en scène), cirque, cabaret... Les formes scéniques où l'instrument principal n'est plus le corps (concerts, marionnette, image animée...) ne sont envisagées qu'incidemment.
- Articuler les acquis théoriques et les connaissances de façon cohérente, critique et autonome, à l'intérieur de sa pratique artistique et plus largement de son rapport à la société et à la culture.

Evaluation :

- Examen écrit en fin de 2e quadrimestre.
- L'examen, composé de trois questions ayant trait aux trois « sections » traversées, évalue le savoir approprié par l'étudiant ; la capacité de l'étudiant à formuler un discours critique étayé sur un spectacle vu et l'intelligence des processus d'écriture et de création du spectacle vivant. L'exercice d'écriture, le spectacle imposé et le spectacle vu indépendamment en fournissent la matière.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Pas de syllabus. Nombreux liens et références donnés au cours.

UE 7.10.4 HISTOIRE DU CINEMA (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma

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

Contenu :

- La première partie du cours présente une histoire du cinéma (abrégée mais cependant rigoureuse) qui sera traversée par, et éclairera à son tour, des notions et matières comme : le langage et le vocabulaire cinématographiques ; les styles et genres ; la question de la représentation ; le réel versus fiction ; les dimensions sociologique, économique, politique et esthétique de l'art cinématographique ; la réflexion philosophique ; la mise en résonance avec l'actualité ; les échos portés par les arts plastiques.
- La deuxième partie du cours propose l'examen plus approfondi de certains thèmes ou champs d'étude parcourus eux par l'histoire et l'actualité du cinéma.
 - Le cinéma et la littérature
 - Le cinéma et la philosophie (Deleuze, Cavell)
 - Le cinéma et les femmes
 - Le cinéma documentaire et le cinéma engagé
 - Le cinéma expérimental
 - Les artistes plasticiens contemporains qui questionnent le cinéma au travers des pratiques d'appropriation, de détournement, de citation, de dénonciation, ou l'intégration d'œuvres à l'industrie et aux grandes salles.
- En outre, le cours sera croisé de manière ponctuelle et transversale par divers sujets d'étude tels l'intermédialité, la télévision, l'internet et les évolutions technologiques actuelles, ainsi que l'éthique, l'exception culturelle, le patrimoine, la mémoire, l'archivage et la conservation.

Méthode :

- Le cours alterne exposés, analyses d'œuvres et discussions.
À partir de productions cinématographiques, d'œuvres plastiques contemporaines, de citations, de textes, d'articles, puisés dans l'histoire et dans l'actualité, une participation active des étudiants sera appelée par l'observation, l'analyse et la réflexion portant sur les systèmes de signes médiatiques et artistiques, leurs composantes, leur interprétation, leurs enjeux sociaux et culturels, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs et leur fonctionnement esthétique.

Acquis d'apprentissage :

Au terme de ce cours, l'étudiant.e sera en mesure de :

- rendre compte des enjeux de la création cinématographique dans son histoire et son actualité ;
- appréhender l'évolution du cinéma au travers de son corpus d'œuvres, ses styles et ses genres, son langage et son vocabulaire ;
- organiser une réflexion critique et personnelle sur les relations qu'entretiennent cinéma et autres médiums artistiques, modernes et contemporains ;
- appréhender de manière critique les dimensions sociales, culturelles, politiques, économiques, esthétiques et philosophiques qui parcourent et habitent le cinéma,
- s'approprier les problématiques traversées par ce cours afin de questionner sa propre pratique de créateur.

Evaluation :

- Rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e sur un thème associé au domaine du cinéma.
- 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 :

- Nicole BRENEZ, *Manifestations : écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques*, De l'incidence-éditeur / CNL, Izère, 2020
- André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?* Cerf, Paris, 1999
- Robert BRESSON, *Notes sur le cinématographe*, Folio, Gallimard, Paris, 1995
- Stanley CAVELL, *A la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage*, Vrin, Paris, 2017
- Gilles DELEUZE, *Cinéma Volume 1, L'image-Mouvement*, Minuit, Paris, 1983
- Gilles DELEUZE, *Cinéma Volume 2, L'image-temps*, Minuit, Paris, 1985
- François TRUFFAUT, *Le Cinéma selon Hitchcock*, Gallimard, Paris, 1993

UE 7.11.4 HISTOIRE DE LA MUSIQUE (cours à choix)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique

Professeur : Marc Collet, marc.collet@lacambre.be

Contenu :

L'histoire de la musique est parcourue, de l'aube de la modernité à la période contemporaine à travers le prisme de l'espace-temps, fil conducteur de cette exploration.

Méthode :

Basée sur l'audition en classe et la compréhension de l'inscription dans cette logique des œuvres sélectionnées.

Acquis d'apprentissage :

- situer les œuvres vues (et celles apparentées) dans l'évolution de la musique de la fin du XIXe au début du XXe siècle ;
- acquérir des connaissances générales en histoire comparée des arts.

Evaluation :

- Examen écrit en fin de 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- L'examen consiste en la reconnaissance à l'audition des œuvres vues et l'exposé de la logique qui les sous-tend.

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

- P. GRIFFITHS, *Brève histoire de la musique moderne*, Paris, 1992.
- J.-Y. BRAS, *Les courants musicaux du XXe siècle*, Troinex, 2003.
- J.-N. VON DER WEID, *La Musique du XXe siècle*, Paris, 1997.
- B. GINER, *Musique contemporaine : le second XXe siècle*, Paris, 2000.

UE 8.01.5 APRES L'ECOLE 1 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0181 Sciences humaines et sociales : sociologie de l'art (Après l'école) 1

Quadrimestre 1

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

Professeur : Eric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

Le programme est adapté aux options représentées dans le séminaire : il peut concerner tant le champ des « beaux-arts » que celui des « arts appliqués ». Cet enseignement a bien pour vocation de rencontrer les questions que pose l'exercice d'une activité de création pour les domaines représentés dans le programme de l'école.

On aborde notamment :

- le statut (étudiant/employé/indépendant/« statut d'artiste » demandeur d'emploi, informations techniques, juridiques et administratives)
- le monde institutionnel (opérateurs culturels, expositions, biennales, festivals, subsides publics, bourses, concours, résidences, éditions)
- le marché privé (galeries, salles de ventes, collections, subsides privés)
- les initiatives émergentes (collectifs, artist-run spaces, crowdfunding)
- la communication (dossiers, réseaux, médias, partenariats, collaborations)
- les services (Pôle ressources FWB, Artist Project, Smart)
- l'organisation personnelle (dossiers, budgets, plannings, contacts)

On notera que les étudiants du séminaire ont également accès à un module optionnel consacré à la production et à la post-production d'images (prise de vue photographique, choix des images, travail des documents, etc.), sous la conduite de l'artiste Isabelle Arthuis.

Méthode :

6 séances théoriques consacrées aux différents aspects du métier de créateur : une approche historique et critique du monde de l'art et des entreprises culturelles, une présentation des grandes étapes de l'élaboration d'un projet professionnel dans le champ culturel et artistique, une initiation aux outils de management culturel. Plusieurs séances seront organisées en collaboration avec la structure ARTIST PROJECT.

6 séances pratiques consacrées à des rencontres et à des exercices : des représentants du monde professionnel pour partager une expertise pertinente et répondre aux questions des étudiants, d'anciens étudiants de l'école pour témoigner de leur expérience post-diplômation, des débats et des ateliers de travail sur l'élaboration d'un projet personnel des étudiants.

Acquis d'apprentissage :

Les métiers de la création sont porteurs d'une vie professionnelle passionnante tant par le vaste champ d'action qu'ils ouvrent, que par l'intensité de leur contenu. Ils n'en sont pas moins dépourvus d'impératifs pragmatiques dont la connaissance s'avère nécessaire à la réussite des projets entrepris. Le séminaire se conçoit comme une préparation active et réflexive à sortir de l'école pour entrer dans l'œuvre. Il fournit des balises en favorisant la rencontre avec la réalité du terrain. Il aborde les principales étapes nécessaires à l'exercice pratique du métier de créateur, sans faire l'économie d'une réflexion théorique et critique sur le monde de l'art et en se construisant sur un dialogue avec les étudiants afin de mieux répondre aux questions qu'ils se posent à la veille de leur diplômation.

Évaluation :

Une participation active est attendue des étudiants, les séances faisant l'objet d'une préparation préalable garantissant la qualité des séances (par exemple une série de questions à poser). Les critères d'évaluation sont la présence des étudiants, le dynamisme et la qualité de leurs interventions (50%). Plusieurs petits travaux en rapport avec les enjeux du séminaire sont demandés en cours de semestre, certains individuels, d'autres collectifs. Un grand exercice clôture le séminaire : il s'agit d'écrire et d'illustrer un projet, faire son budget et son planning, ajouter son Curriculum Vitae (CV) et une lettre de motivation. Le tout à présenter dans un dossier de textes et d'images, structuré sur le plan du contenu et soigné sur le plan formel. Les critères d'évaluation sont la pertinence du projet, la qualité du dossier, de l'expression écrite et de la présentation formelle (50%).

Langues d'enseignement :

- Français
- Références bibliographiques et interventions éventuelles en anglais (conférenciers ponctuels).

UE 8.02.5 APRES L'ECOLE 2 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0182 Sciences humaines et sociales : sociologie de l'art (Après l'école) 2

Quadrimestre 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

Professeur : Céline Gillain, celine.gillain@lacambre.be

Contenu :

Le séminaire prépare les étudiant.es à leur sortie de l'école, tant sur le plan pratique - faire un portfolio, négocier un contrat, le statut d'artiste - que sur des questions d'ordre sociologique - l'histoire et l'évolution de la figure de l'artiste à travers les époques, la place du genre dans la construction identitaire de l'artiste, son champ d'action dans le monde actuel.

Nous faisons le rapprochement entre la pratique artistique et les métiers du *care*, questionnons les notions de réparation, d'utilité / inutilité, de valeur sociale du travail artistique.

Le séminaire aborde sans tabou les sujets de l'argent, du travail, de la précarité et explorent des modèles économiques alternatifs.

Il s'inscrit dans une pédagogie critique favorisant le rôle actif des étudiant.es et les incitant à questionner le rapport à l'autorité et au savoir - à l'école comme dans la société.

Le séminaire explore des pratiques artistiques militantes et expérimentales, ainsi que des nouveaux systèmes de pensée ou des récits qui ouvrent les synapses et alimentent l'imagination.

Méthode :

- Des séances mêlant pratique et théorie, souvent liées à des sujets d'actualité, sont ponctuées de lectures de textes, de conférences, de projections, et suivies de discussions.
- Exercices pratiques fonctionnant comme des stimulateurs en lien direct avec les séances théoriques.
- Réalisation d'un travail individuel d'écriture de réflexion approfondie.
- Accompagnement individuel et collectif durant toute la réalisation des projets.

Acquis d'apprentissage :

- Construire le sens autour de la relation pratique / théorie, explorer leur complémentarité.
- Autonomiser les étudiant.e.s. en leur donnant des outils pratiques et réflexifs.
- Créer un cadre *safe* et nourricier au sein duquel elles peuvent penser et échanger.
- Les inviter à s'engager, à aiguïser leur conscience sociale et politique.
- Les accompagner dans la construction d'une pensée critique, dans son développement, son amélioration.
- Inciter les étudiant.e.s à travailler de manière instinctive et collective.

- Instaurer un climat propice à l'écoute, revendiquer leur droit à l'erreur.

Évaluation :

Les évaluations se basent sur :

- La présence de l'étudiant.e, son implication personnelle et avec le groupe.
- La faculté de l'étudiant.e à formuler sa recherche, améliorer une proposition, finaliser un projet, construire une pensée.

L'évaluation tient compte de :

- La capacité de l'étudiant.e à dialoguer, à écouter, à mesurer les enjeux de ses mots.

Langue d'enseignement :

- Français
- Certains textes que nous lisons sont en anglais

Références :

- *Quel monde voulons-nous ?*, Starhawk, 2019
- *Le phénomène des bullshits jobs*, David Graeber, 2013
- *Vivre avec le trouble*, Donna Haraway, 2020
- *Enrichissement. Une critique de la marchandise*, Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, 2017
- *Décolonisons les arts*, sous la direction de Leïla Cukierman et Françoise Vergès, 2018
- *Le capitalisme patriarcal*, Silvia Federici, 2019

UE 8.03.5 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 1 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0183 Méthodologie de la recherche 1

Quadrimestres 1 + 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

Professeur : Giampiero Pitisci, giampiero.pitisci@lacambre.be

Contenu :

HANTÉ.E.S

Dans *Haunted Media**, Jeffrey Sconce mettait en lumière comment les nouvelles télécommunications ont toujours été accompagnées par leur cortège d'esprits; leur résurgence de fantômes. D'une certaine manière, les techniques modernes de communication – le téléphone, la radio, le cinéma, la télévision, les supports numériques, etc. – n'ont pas fait disparaître les fantômes: elles les ont au contraire amplifiés.

Derrière chaque outil, chaque machine, un fantôme.

* *Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Television*, Duke University Press, 2000

Méthode :

Comme le nom du séminaire l'indique, l'ambition n'est pas de produire un objet singulier ou de faire « oeuvre », mais de donner forme(s) à une recherche, indépendamment des pratiques et des attentes d'atelier. Il s'agit ici de viser la production de documents sensibles, de « transformer l'expérience en document, [de] faire du document une expérience » (Ph.-A. Michaud).

Acquis d'apprentissage :

- Avoir acquis les bases d'analyse et de synthèse de textes afin de poursuivre un projet de recherche en toute autonomie.
- Intégrer une thématique annuelle croisant plusieurs champs disciplinaires, *indépendamment des pratiques et des attentes d'atelier*.

- Restituer la recherche dans une forme adaptée au contexte.

Evaluation :

- évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre : 40%
- évaluation en fin de 2e quadrimestre : 60%

Langue d'enseignement :

- français

UE 8.04.5 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 2 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0793 Méthodologie de la recherche 2

Quadrimestres 1 + 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

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

Contenu :

ARTS&GENRE

- Le séminaire « art et genre » interroge une histoire des arts essentiellement hétérocentrée, eurocentrée et patriarcale. Il interroge les représentations du féminin et du masculin¹, il questionne sous cet angle notre fonctionnement socio-économique et toutes les structures de pouvoir.
- Le séminaire « art et genre » souhaite redonner à l'art sa dimension « politique », il s'inscrit à la fois dans le présent des crises individuelles, collectives et planétaires et dans l'histoire au long cours, celle de la modernité en particulier.
- Le séminaire « art et genre » souhaite éclairer, *in fine*, en quoi la question du genre englobe toutes les formes croisées de domination, qui elles-mêmes englobent toutes les minorités (« racisées », LGBTQI+...) – minorités vulnérables à différentes formes de discrimination et de violence.

Méthode :

- Sans faire une histoire politique de l'art ni l'apologie d'un art qui serait par exemple féministe, l'étudiant.e sera amené.e à (re)visiter, découvrir, interroger différentes œuvres à la lumière de quelques grands textes, réflexions. De Simone De Beauvoir à Judith Butler, de Virginia Woolf à Virginie Despentes, d'Ovidie à Victoire Tuaillon. De quoi cette œuvre (peinture, sculpture, installation, performance...) est-elle le symptôme ?
- Dynamique entre la responsable du séminaire de recherche et différent.es intervenant.es invité.es.
- Pas de cours ex-cathedra mais un travail d'échanges et de partages collectifs à partir d'œuvres analysées, de textes/films/podcasts lus/vus/écoutés...
- L'étudiant.e sera amené.e, de séance en séance, à lire, écouter, regarder, articles, extraits de textes, podcasts, films. Iel sera invité.e à approfondir un point particulier de l'objet du séminaire. Dans une deuxième partie du séminaire, iel présentera l'objet de sa recherche aux autres étudiant.es.

Acquis d'apprentissage :

- Le séminaire invite l'étudiant.e à mener une réflexion pertinente sur l'art dans sa dimension genrée.
- Iel est capable de déconstruire ce qui sous-tend différentes perceptions, appréciations propres à la discipline de l'histoire de l'art.
- Il arrive à nouer la singularité de son expérience avec les données de l'environnement collectif dont iel est nécessairement tributaire.

Pré-requis :

- Connaissance globale de l'histoire de l'art.
 - Assez bonne pratique du français oral et écrit.
-

Evaluation :

Exposé de sa recherche : 50%

Devoir sur table à la fin du séminaire : 50%

Langue :

- français

Arts plastiques, visuels et de l'espace

SCÉNOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

FINALITÉ APPROFONDIE

La Cambre

DEUXIÈME CYCLE
Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 14 - SCÉNOGRAPHIE
2025 - 2026

2 UE à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.14.5	SCÉNOGRAPHIE : ATELIER 1	1 + 2	38	570	31,67%
	A120.D0083 Scénographie : atelier		29	435	24,17%
	A120.D0409 Scénographie : pratiques		9	135	7,50%
UE 1.14.7	SCÉNOGRAPHIE : ATELIER 2	1 + 2	28	420	23,33%
	A120.D0410 Travail artistique de fin d'études		23	345	19,17%
	A120.D0412 Travail de fin d'études : installation		5	75	4,17%
UE 2.00.4	TRANSDISCIPLINARITÉ 1	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0547 Scénographie : module transdisciplinaire OU		10	150	8,33%
	*** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :				
UE 3.00.5	MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE	2	2	30	1,67%
	G020.D0368 Méthodologie du mémoire		2	30	1,67%
UE 7.01.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 1	1	2	30	1,67%
	G100.D0166 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.03.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 2	2	2	30	1,67%
	G020.D0167 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.04.4	DROIT D'AUTEUR	2	2	30	1,67%
	G020.D0175 Droit : droit d'auteur		2	30	1,67%
UE 7.05.4	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0173 Philosophie : esthétique		2	30	1,67%
UE 7.06.4	ANALYSE DE TEXTES	2	2	30	1,67%
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	1,67%
UE 7.07.4	ARTS ET CULTURES 1 (EN)	1	2	30	1,67%
	G020.D0787 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.13.4	ARTS ET CULTURES 2 (EN)	2	2	30	1,67%
	G020.D0800 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.08.4	HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE	2	2	30	1,67%
	G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture		2	30	1,67%
UE 7.09.4	ARTS DE LA SCÈNE	2	2	30	1,67%
	G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène		2	30	1,67%
UE 7.10.4	HISTOIRE DU CINÉMA	2	2	30	1,67%
	G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma		2	30	1,67%
UE 7.11.4	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique		2	30	1,67%
UE 9.01.5	FINALITÉ APPROFONDIE : cours et séminaires	2	15	225	12,50%
	***** Cours et séminaires à choisir à l'université (voir grille individuelle)		15	225	12,50%
UE 10.01.5	FINALITÉ APPROFONDIE : mémoire	1 + 2	15	225	12,50%
	M120.D0370 Mémoire		15	225	12,50%
Total			120	1800	100,00%