

Arts plastiques, visuels et de l'espace

COMMUNICATION VISUELLE
ET GRAPHIQUE

Profil d'enseignement — 1er cycle

Année académique
2021 - 2022

Communication visuelle et graphique

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

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

Référentiel de compétences

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

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

Option 04 : COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

Organisation des activités d'apprentissage en unités d'enseignement

2021 - 2022

Première année (BLOC 1) - 60 crédits

ATELIER 1 UE 1.04.1	TRANSDISCIPLINARITÉ 1* UE 2.01.1	COURS SPÉCIFIQUE 1.1 UE 4.04.1	COURS SPÉCIFIQUE 1.2 UE 4.04.2	ARTS NUMÉRIQUES 1 UE 6.01.1	COULEUR 1 UE 6.02.0	MODELE VIVANT 1 UE 6.04.0	COURS GÉNÉRAUX 1.1 UE 7.01.1	COURS GÉNÉRAUX 1.2 UE 7.01.2
Q1+Q2	Q1	Q1	Q2	Q1	Q1+Q2	Q1+Q2	Q1	Q2
A120.A0019	A100.A0471 ou S100.AXXX	G100.A199	T020.A0200	A121.A0113	A120.A0018	A120.A0128	G100.A0161 G100.A0151 G100.A0159	G020.A0158 G020.A0152 G020.A0615 G020.A0168
22 crédits	6 crédits	2 crédits	2 crédits	5 crédits	5 crédits	5 crédits	6 crédits	7 crédits

Suite du programme (BLOC 2) - 60 crédits

ATELIER 2 UE 1.04.2	TRANSDISCIPLINARITÉ 2* UE 2.01.2	COURS SPÉCIFIQUES 2.1 UE 4.04.3	COURS SPÉCIFIQUES 2.2 UE 4.04.4	ARTS NUMÉRIQUES 2.1 UE 6.05.1	ARTS NUMÉRIQUES 2.2 UE 6.05.2	COULEUR 2 UE 6.06.2	MODELE VIVANT 2 UE 6.07.0	COURS GÉNÉRAUX 2.1 UE 7.08.3	COURS GÉNÉRAUX 2.2 UE 7.07.4
Q1+Q2	Q1	Q1	Q2	Q1	Q2	Q2	Q1+Q2	Q1	Q2
A120.B0020	A100.B0487 ou S100.BXXXX	G100.B0253 T100.B0255	T020.B0259 G020.B0260	A100.B0115	A020.B0116	A121.B0121	A120.B0130	G100.B0153 G100.B0160	G020.B0154 G020.B0165 G020.B0170
25 crédits	6 crédits	4 crédits	4 crédits	3 crédits	2 crédits	1 crédit	5 crédits	4 crédits	6 crédits

Suite du programme (BLOC 3) - 60 crédits

ATELIER 3 UE 1.04.3	ATELIER 4 UE 1.04.4	PRATIQUE PROF UE 5.04.1	TRANSDISCIPLINARITÉ 3* UE 2.01.3	COURS SPÉCIFIQUE 3 UE 4.04.5	CASO 3** UE 6.09.X	COURS GÉNÉRAUX 3.1 UE 7.10.5	COURS GÉNÉRAUX 3.2 UE 7.10.6	COURS GÉNÉRAUX 3.3 UE 7.10.7
Q1+Q2	Q1+Q2	Q2	Q1	Q1	Q1+Q2	Q1	Q2	Q2
A120.C0021	A120.C0462	P003.C0463	A100.C0505 S100.CXXXX	T100.C317	A120.C0XXX OU A120.C0120 OU A120.C0132	G100.C0155 G100.C0171	G020.C0156 G020.C0172	G020.C0169 ou G020.C0616 ou G020.C0329
26 crédits.	5 crédits.	5 crédits.	6 crédits	2 crédits	4 crédits	4 crédits	4 crédits	4 crédits

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

** 1 cours à choisir parmi les 3

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 04 : COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

2021 - 2022

PROGRAMME - Première année

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.04.1	ATELIER 1	1 + 2			
	A120.A0019 Communication visuelle et graphique : Atelier		22	330	36,67%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 5		22	330	36,67%
UE 2.01.1	TRANSDISCIPLINARITÉ 1	1			
	A100.A0471 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 5		6	90	10,00%
	S100.A0110 Ou stage interne				
	Référentiel de compétences : 1, 5		6	90	10,00%
UE 4.04.1	COURS SPÉCIFIQUE 1.1	1			
	G100.A0199 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5		2	30	3,33%
UE 4.04.2	COURS SPÉCIFIQUE 1.2	2			
	T020.A0200 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5		2	30	3,33%
UE 6.01.1	ARTS NUMÉRIQUES 1	1			
	A121.A0113 Arts numériques : Atelier		5	75	8,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		5	75	8,33%
UE 6.02.0	COULEUR 1	1 + 2			
	A120.A0118 Couleur : Générale		5	75	8,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		5	75	8,33%
UE 6.04.0	MODELE VIVANT 1	1 + 2			
	A120.A0128 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		5	75	8,33%
UE 7.01.1	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 1.1	1			
	G100.A0161 Actualités culturelles : Arts contemporains		2	30	3,33%
	G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
	G100.A0159 Littérature : Générale		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		6	90	10,00%
UE 7.01.2	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 1.2	2			
	G020.A0158 Histoire : Générale		1	15	1,67%
	G020.A0152 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
	G020.A0615 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
	G020.A0168 Sémiologie : Générale		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		7	105	11,66%
Total			60	900	100,00%

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

PREMIER CYCLE

Option 04 - COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE – BLOC 1

UE 1.04.1 ATELIER 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 22

Prérequis : -

Corequis : -

A120.A0019 Communication visuelle et graphique : Atelier

22 crédits, 330 h

Activité obligatoire

Professeur : Jean-Manuel Duvivier, jeanmanuel.duvivier@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 2.01.1 TRANSDISCIPLINARITÉ 1

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

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

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

6 crédits, 90 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Jean-Manuel Duvivier, jeanmanuel.duvivier@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

S100.Axxxx Stage interne

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

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

UE 4.04.1 COURS SPÉCIFIQUE 1.1

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

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

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Carl De Gussem, carl@ubik-strategy.com

Contenu :

- cours sous forme de workshop autour du langage de l'image appliqué aux différentes disciplines de communication graphique

Méthode :

- les séances alternent et mêlent des exposés « illustrés » et des phases très interactives, autour d'images et de travaux créés ou choisis par les étudiants.
- Après trois ou quatre séances consacrées aux bases sémiologiques et linguistiques du langage de l'image (Saussure, Barthes, Peirce, Jakobson), le reste des séances se construit « à la carte » autour de sujets pertinents :
- le langage cinématographique,
 - les « clichés et poncifs »,
 - « faire collection en édition»,
 - la création publicitaire,
 - la cartographie et les graphistes,
 - la signification des couleurs
 - ...

Certaines séances entrent également en écho avec les travaux développés pendant le cours (l'affiche, la collection en édition...) :

- tout en découvrant par des analyses et une méthode très inductive que chaque choix de graphiste a une portée de signification rationnelle ou émotionnelle, l'étudiant questionne ses propres réflexes, ses propres choix et perçoit les « espaces de création » qu'il peut explorer pour élaborer ses réponses graphiques et mieux « donner à comprendre ».

Acquis d'apprentissage :

- prendre conscience, théoriquement et concrètement, des « choix de codage » et de leur impact dans un univers de communication graphique
- apprendre à voir pour mieux apprendre à créer des images, et enrichir la « boîte à outils » des concepteurs graphiques.

Évaluation :

- évaluation continue.
- évaluation en fin de 1er quadrimestre. En cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre.

Critères :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Large bibliothèque d'images selon les thèmes choisis (les livres / ouvrages sont à chaque séance disponibles pour les étudiants) + présentations généreusement illustrées et sources (web) + ouvrages de référence (Barthes, Jakobson, revue Communication) + expérience professionnelle (stratégie de communication).

UE 4.04.2 COURS SPÉCIFIQUE 1.2

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

T020.A0200 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Guillaume Deman

Contenu :

- initiation à la pratique de la typographie numérique à travers un projet de mise en page de document long au cours d'un workshop intensif
- interrogation des outils dans le rapport étroit qu'ils entretiennent avec la culture typographique, comment est-ce qu'ils s'y confondent, comment ils nous confondent.

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.01.1 ARTS NUMERIQUES 1

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

A121.A0113 Arts numériques : Atelier

5 crédits, 75h.

Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@gmail.com

Contenu:

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

Méthode :

Le cours s'organise en trois formats différents :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.02.0 COULEUR 1

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

A120.A0118 Couleur : Générale

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Christophe Lepot, christophe.lepot@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.04.0 MODELE VIVANT 1

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

A120.A0128 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Dominique Van den Bergh, dominique.vandenbergh@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

UE 7.01.1 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 1.1

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

G020.A0161 Actualités culturelles : Arts contemporains

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Séphora Thomas, sephora.thomas@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

G100.A0159 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

-

UE 7.01.2 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 1.2

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

G020.A0158 Histoire : Générale

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

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

Contenu :

- étude de l'art médiéval et byzantin

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :
- français

Sources :

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

G020.A0615 Sciences humaines et sociales : Générales

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Benoît Dusart

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :
- français

G020.A0168 Sémiologie : Générale

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

Contenu :

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

Méthode :

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

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

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 04 - COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

2021 - 2022

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

		Quadr	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.04.2	ATELIER 2	1 + 2			
	A120.B0020 Communication visuelle et graphique : Atelier		25	375	41,67%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 5, 7		25	375	41,67%
UE 2.01.2	TRANSDISCIPLINARITÉ 2	1			
	A100.B0488 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 6		6	90	10,00%
	S100.BXXXX Ou Stage interne				
	Référentiel de compétences : 1, 5		6	90	10,00%
UE 4.04.3	COURS SPÉCIFIQUES 2.1	1			
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	3,33%
	T100.B0255 Techniques et technologies : Production		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5, 7		4	60	6,67%
UE 4.04.4	COURS SPÉCIFIQUES 2.2	2			
	T020.B0259 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
	G020.B0260 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5, 7		4	60	6,67%
UE 6.05.1	ARTS NUMÉRIQUES 2.1	1			
	A100.B0115 Arts numériques : Atelier		3	45	5,00%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		3	45	5,00%
UE 6.05.2	ARTS NUMÉRIQUES 2.2	2			
	A020.B0116 Arts numériques : Atelier		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		2	30	3,33%
UE 6.06.2	COULEUR 2	2			
	A121.B0121 Couleur : Général (numérique)		1	15	1,67%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		1	15	1,67%
UE 6.07.0	MODELE VIVANT 2	1+2			
	A120.B0130 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		5	75	8,33%
UE 7.08.3	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 2.1	1			
	G100.B0153 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
	G100.B0160 Littérature : Générale		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
UE 7.07.4	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 2.2	2			
	G020.B0154 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
	G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art		2	30	3,33%
	G020.B0170 Philosophie : Générale		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		6	90	10,00%
Total			60	900	100,00%

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

PREMIER CYCLE
Option 04 – COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE – BLOC 2

UE 1.04.2 ATELIER 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 25
Prérequis : - UE 1.04.1
Corequis :

A120.B0020 Communication visuelle et graphique : Atelier

25 crédits, 365 h
Activité obligatoire
Professeur : Jean-Manuel Duvivier jeanmanuel.duvivier@lacambre.be

Contenu :

- Étude de la lettre : travail d'expérimentation et de recherche puis de mise en page et de composition typographique ; recherche d'un contenu pertinent et réflexion sur le rythme visuel et narratif d'une brochure, sur sa visibilité et sa lisibilité, sur la hiérarchie de l'information du texte dans l'édition.
- Étude de l'image de marque : définition d'un concept-cadre, élaboration du design graphique (logo et codes graphiques) et de ses applications (print et web).
- Réalisation et production d'un livre narratif illustré.

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

- Se familiariser avec le vocabulaire précis de la mise en page
- Hiérarchiser l'information par la mise en page et les choix typographiques
- Comprendre les principes de l'élaboration des messages et des concepts pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales liées à la communication et à la consommation.
- Comprendre la nature pédagogique de la communication des messages, savoir hiérarchiser et orchestrer les informations (donner à voir pour donner à comprendre).
- Maîtriser les techniques graphiques, savoir faire le lien entre toutes ces pratiques et les articuler.
- Être aguerri pour créer un livre dans le monde professionnel en tant que graphiste-auteur-illustrateur-éditeur.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources : Bibliographie :

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

UE 2.01.2 TRANSDISCIPLINARITÉ 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 6
Prérequis : - UE 2.01.1
Corequis : -

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

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

6 crédits, 90 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Jean-Manuel Duvivier, jeanmanuel.duvivier@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

S100.Bxxxx Stage interne

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

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

UE 4.04.3 COURS SPÉCIFIQUES 2.1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.04.2, UE 4.04.4

G100.B0253 Littérature : Analyse de textes

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :**Bibliographie :**

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 ...

T100.B0255 Techniques et technologies : Production

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : en cours de recrutement

Contenu :

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

Méthode :

- présentations PowerPoint reprenant la structure de base du cours pour la partie théorique et observation de différents produits imprimés (réalisés dans le cadre de ma profession en agence de publicité) pour la partie pratique.

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 4.04.4 COURS SPÉCIFIQUES 2.2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 4
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.04.2, UE 4.04.3

T020.B0259 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Nicolas Storck

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Carl De Gussem, carl@ubik-strategy.com

Contenu :

- cours sous forme de workshop autour du langage de l'image appliqué aux différentes disciplines de communication graphique.

Méthode :

Les séances alternent et mêlent des exposés « illustrés » et des phases très interactives, autour d'images et de travaux créés ou choisis par les étudiants.

Après une première année d'exploration pure (« comment l'image signifie-t-elle et quel est l'impact en communication de mes choix graphiques ? »), l'enjeu du cours est d'apprendre à structurer les explorations graphiques. Les thématiques se construisent en deux ou trois séances successives.

La première partie du cours concerne le briefing, son rôle, sa structure et l'importance des questions qu'il pose, au concepteur graphiste, mais aussi au commanditaire. Les notions de « public », de « cible » et « d'insight » sont développées pour permettre à l'étudiant de mieux se poser en communicateur empathique, et sortir de lui-même et de son monde autoréférentiel.

Les sessions se déterminent « à la carte » et couvrent des domaines divers :

- l'affiche
- le traitement de l'actualité à travers la construction des « unes de presse »
- les figures de rhétorique appliquées à la communication graphique
- la composition d'images photographiques
- le lien entre l'image et le politique (la protestation – la caricature)
- le langage narratif audio-visuel (cinéma – séries)
- les images de genre (sociologie de l'image / sexuation des représentations) ...

Acquis d'apprentissage :

- ouvrir des champs de réflexion et de communication graphiques pour favoriser l'appropriation des outils d'expression et de création.
- maîtriser le processus des choix graphiques et pouvoir l'intégrer dans un « propos de communication », un storytelling.
- pouvoir présenter oralement et publiquement des raisonnements et des travaux : créer une narration de présentation.

Évaluation :

- évaluation continue.
- évaluation en fin de 2e quadrimestre. En cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre.
- critères : Présence active, un questionnement éveillé, et une curiosité. Equilibre entre rigueur de raisonnement et d'analyse et ouverture de création. Richesse et la pertinence des documents ou d'images proposés au cours des séances. Qualité des prises de parole et la structure de la narration de présentation.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Large bibliothèque d'images selon les thèmes choisis (les livres / ouvrages sont à chaque séance disponibles pour les étudiants) + présentations généreusement illustrées et sourcées (web) + ouvrages de référence + expérience professionnelle (stratégie de communication).

UE 6.05.1 ARTS NUMERIQUES 2.1

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

A100.B0115 Arts numériques : Atelier

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

- pouvoir mettre en œuvre des connaissances techniques, artistiques et culturelles, en toute autonomie afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet numérique orienté 3D
- comprendre et utiliser de façon pertinente un mode de représentation numérique : la 3D
- modéliser des objets ou des architectures simples.

Évaluation :

- évaluation continue et travail pratique évalué en fin de 1er quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :
- évaluation continue des exercices techniques et artistiques: 70%,
- remise et défense du travail final : 30%.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.05.2 ARTS NUMERIQUES 2.2

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

A020.B0116 Arts numériques : Atelier

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.06.1 COULEUR 2

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

A121.B0121 Couleur : Générale (numérique)

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- évaluation continue et test écrit en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.07.0 MODELE VIVANT 2

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

A120.B0130 Dessin : Modèle vivant

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.08.3 COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 2.1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

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

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

G100.B0160 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Thomas Gunzig, thomasgunzig@me.com

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

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

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Pierre-Yves Desaive, pydesaive@gmail.com

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

G020.B0170 Philosophie : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

- assimiler les concepts fondamentaux de l'histoire de la philosophie
- être capable d'une réflexion générale sur la matière.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie :

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

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

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 04 - COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

2021 - 2022

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

	Quadri	Crédits	Heures	Pondér.	
UE 1.04.3	ATELIER 3.1	1 + 2			
	A120.C0021 Communication visuelle et graphique : Atelier		26	390	43,33%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 3, 4, 5, 7		26	390	43,33%
UE 1.04.4	ATELIER 3.2	1 + 2			
	A120.C0462 Communication visuelle et graphique : Motion design		5	75	8,33%
	Référentiel de compétences : 1, 2, 3, 4, 5, 7		5	75	8,33%
UE 5.04.1	PRATIQUE PROFESSIONNELLE	2			
	P003.C0463 Stage externe		5	75	8,33%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 6		5	75	8,33%
UE 2.01.3	TRANSDISCIPLINARITÉ 3	1			
	A100.C0505 Communication visuelle et graphique : Atelier, module 7		6	90	10,00%
	S100.CXXXX Stage interne				
	Référentiel de compétences : 1, 5, 6		6	90	10,00%
UE 4.04.5	COURS SPÉCIFIQUE 3	1			
	T100.C0317 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 5, 7		2	30	3,33%
UE 6.09.5	ARTS NUMÉRIQUES 3	1 + 2			
	A120.C0XXX Arts numériques : Atelier (3D, Capteurs, Netart, Son, Vidéo)		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		4	60	6,67%
UE 6.09.6	COULEUR 3	1 + 2			
	A120.C0120 Couleur : Général		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		4	60	6,67%
UE 6.09.7	MODELE VIVANT 3	1 + 2			
	A120.C0132 Dessin : Modèle vivant		4	60	6,67%
	Référentiel de compétences : 1, 5, 7		4	60	6,67%
UE 7.10.5	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 3.1	1			
	G100.C0155 Histoire et actualité des arts :XIXe et XXe siècles		2	30	3,33%
	G100.C0171 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
UE 7.10.6	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 3.2	2			
	G020.C0156 Histoire et actualité des arts :XIXe et XXe siècles		2	30	3,33%
	G020.C0172 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
UE 7.10.8	COURS GÉNÉRAUX DE TRONC COMMUN 3.3 (2 cours à choisir parmi les 3)	2			
	G020.C0319 Littérature contemporaine		2	30	3,33%
	G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art		2	30	3,33%
	G020.C0169 Sémiologie : Média		2	30	3,33%
	Référentiel de compétences : 2, 6, 7		4	60	6,67%
Total			60	900	100,00%

1 UE à choisir parmi les 3

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

PREMIER CYCLE
Option 04 – COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE – BLOC 3

UE 1.04.3 ATELIER 3.1

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 26
Prérequis : - UE 1.04.2
Corequis : - UE 1.04.4, UE 4.04.5

A120.C0021 Communication visuelle et graphique : Atelier

26 crédits, 390 h
Activité obligatoire
Professeur : Aline Baudet, aline.baudet@lacambre.be

Contenu :

- Exercices liés au design graphique (affiches, identités visuelles, cartographies). - Introduction à la conception graphique, au design web et applications mobiles.
- Initiation à l'information design et au traitement graphique de l'information.

Méthode :

- Travaux réalisés à partir d'une consigne formelle (format, technique) et conceptuelle (philosophie du projet et cible à atteindre).
- Expérimentations et réflexions autour d'interfaces du quotidien, d'hier et de demain.
- Suivi collectif hebdomadaire de chaque étape avant la lecture finale et la cotation.
- Une lecture intermédiaire en compagnie d'un professionnel du secteur invité est organisée.

Acquis d'apprentissage :

- Comprendre les principes de l'élaboration des messages et des concepts pour formuler des jugements critiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales liées à la communication et à la consommation.
- Comprendre la nature pédagogique de la communication des messages, savoir hiérarchiser et orchestrer les informations (donner à voir pour donner à comprendre).
- Hiérarchiser l'information par la mise en page et les choix typographiques.
- Acquérir une méthodologie de recherche et de sélection d'informations.
- Confronter les différentes approches de lecture d'un support papier ou digital.
- Maîtriser les techniques graphiques, en articuler les différentes pratiques.
- Sensibilisation aux interfaces physiques et virtuelles, à leurs usages et contraintes.
- Développement d'un point de vue spécifique pour le design et la conception graphique de site web ou d'une application.
- Développement d'un point de vue éditorial et d'une direction artistique.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

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

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : - UE 1.04.2
Corequis : - UE 1.04.3, UE 4.04.5

A120.C0462 Communication visuelle et graphique : Motion design

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Jean-Manuel Duvivier jeanmanuel.duvivier@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources : Bibliographie :

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

UE 5.04.1 PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 3

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

P003.C0463 Stage externe

5 crédits, 75 h

Activité obligatoire

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.01.3 TRANSDISCIPLINARITÉ 3

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 6
Prérequis : - UE 2.01.2
Corequis : -

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

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

6 crédits, 90 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Jean-Manuel Duvivier, jeanmanuel.duvivier@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

S100.Cxxxx Stage interne

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

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

UE 4.04.5 COURS SPÉCIFIQUE 3

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : - UE 1.04.3, UE 1.04.4

T100.C0317 Techniques et technologiques : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Etienne Ozeray

Contenu :

- Approfondissement de la pratique de la typographie numérique à travers des projets de mise en page de documents longs. Apprentissage par la pratique visant à une pleine conscience des processus abstraits permettant d'articuler des informations textuelles et graphiques. Interrogation des outils dans le rapport étroit qu'ils entretiennent avec la culture typographique, comment est-ce qu'ils s'y confondent, comment ils nous confondent.
- opérations liées au texte et à sa sémantique, gestion des flux de texte avec leurs espaces verticaux et horizontaux, tabulations
- prise de contrôle et mise en cohérence par les styles de paragraphes et caractères
- modulation et premier niveau de scriptage par rechercher/remplacer
- transformations et structurations en deux dimensions par aller/retours en mode tableau
- mise en perspective de la typographie, micro-typographie et leur histoire par rapport à leur version numérique
- intégration des deux modes bitmap et vectoriel dans la chaîne graphique, modèle de couleurs, imprimerie, affichage écran
- analyse de la fusion grandissante entre imprimé et web, livre numérique, conséquences explosives sur la typographie
- outils libres et comment par leur modelage inédit se rapprochent-ils du coeur des pratiques de graphisme
- prise de conscience du contexte, mise en lumière de la nécessité d'une pratique située pour permettre une réelle autonomie et une empathie nécessaires aux apprentissages futurs.

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- évaluation continue.
- examen à l'issue du 1er quadrimestre ainsi que, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.09.5 ARTS NUMERIQUES 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

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

4 crédits, 60 h

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

Contenu :

Le cours propose 5 modules au choix de l'étudiant :

- 3D
- Capteurs
- Netart
- Son
- Vidéo

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

A120.C0738 Arts numériques : Atelier - 3D

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

A120.C0742 Arts numériques : Atelier - Capteurs

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

A120.C0741 Arts numériques : Atelier - NetArt

Contenu :

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

Méthode :

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

A120.C0740 Arts numériques : Atelier - Son

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

A120.C0739 Arts numériques : Atelier - Vidéo

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

UE 6.09.6 COULEUR 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0120 Couleur : Général

4 crédits, 60 h

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

Professeur : Adrien Lucca, adrien.lucca@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.09.7 MODELE VIVANT 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0132 Dessin : Modèle vivant

4 crédits, 60 h

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

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

G100.C0155 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe siècles

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

G100.C0171 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- évaluation en fin de 1er quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.. Celle-ci se fait à cahier et livres ouverts. Les étudiants sont invités à écrire un texte de réflexion critique et problématique à partir d'une question transversale portant sur la matière vue durant le cours.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

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

G020.C0156 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe siècles

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

G020.C0172 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- examen en fin de 2ème quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- critères : les étudiants répondent à une série de 3 questions portant sur la matière vue durant le quadrimestre. Afin qu'ils puissent se préparer, une série de trente questions types est donnée aux étudiants au début du quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

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

G020.C0169 Sémiologie : Média

2 crédits, 30 h
Cours au choix
Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

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

Sur la plateforme *classroom.google.com*, les étudiants disposent des documents pédagogiques suivants : le syllabus et une documentation qui complète le cours (films documentaires, vidéos, documents sonores, liens Internet, etc.).

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- L'évaluation finale porte sur la capacité de l'étudiant.e à produire une réflexion critique et personnelle tant sur les pouvoirs connotatifs des systèmes de signes médiatiques, que sur les spécificités des disciplines artistiques contemporaines.
- L'étudiant.e produira un travail de réflexion qui portera sur les deux champs d'étude explorés dans ce cours : les médias de masse et les disciplines artistiques contemporaines.
- Les consignes et modalités détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme *classroom.google.com*
- Forme finale du travail : deux textes personnels, fichier .pdf à envoyer sur la plateforme.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) et de la documentation (films documentaires, vidéos, documents sonores, liens Internet, etc.) sont mis à disposition des étudiants sur la plateforme *classroom.google.com*

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

2 crédits, 30h

Cours au choix

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

G020.C0329 Littérature : Contemporaine

2 crédits, 30 h

Cours au choix

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

Contenu :

- le cours de littérature contemporaine interroge la question de la modernité en littérature – modernité qui s'extrait volontairement du régime de la consommation, du spectaculaire et de la normalité.
- Marie Darrieussecq, Umberto Eco, Annie Ernaux, Nancy Huston, Charles Juliet, Nathalie Sarraute, Nathalie Quintane, Georges Perec ou encore Virginia Woolf : il s'agit d'étudier les dispositifs mis en place par des auteurs qui réinventent l'espace littéraire en déplaçant les questions de genres (roman/poésie...), du style (lyrisme/formalisme...) ou du travail de la langue.
- les questions de proximité et de dissonance entre littérature et arts plastiques sont également abordées, ainsi que certains écrits autofictifs et journaux d'auteurs qui interrogent l'écriture comme matière vivante, comme processus créatif.

Méthode :

- cours ex cathedra composé d'analyses théoriques et stylistiques de textes, de lectures, d'extraits de films, d'entretiens avec des auteurices et d'une rencontre en classe avec un.e auteurice belge (différent.e chaque année).
- lectures conseillées (certaines obligatoires, nécessaires au suivi et à la compréhension du cours : tous les extraits de textes à lire sont scannés et fournis par le professeur via Classroom / Google Drive).

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- l'évaluation est composée d'un travail écrit individuel (100%) en fin de quadrimestre, **sur base d'une question ouverte.**
- en cas de 2e session, examen en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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