

Arts plastiques, visuels et de l'espace

PHOTOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

Photographie

La photographie est un terme qui désigne à la fois un processus et un résultat, induisant une complémentarité indissociable entre l'action du photographe et l'objet qui en résulte. D'une part un processus par lequel l'opérateur exprime en pleine conscience ses choix conceptuels et techniques, et d'autre part un résultat qui contient, au-delà d'une trace mimétique du réel, l'expression plastique de l'auteur.

Au terme de leurs études, les étudiants doivent avoir acquis un certain savoir, un processus de réflexion, une méthode de travail et une autonomie dans le développement d'un projet. Les principaux objectifs sont d'encourager et d'approfondir les approches personnelles créatrices et originales de la photographie tout en utilisant au mieux les spécificités du médium. L'enjeu réflexif du projet artistique se concentre sur l'intention de l'auteur en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception. A cette fin, l'étudiant tiendra compte de notions extérieures à son être (sociologiques, politiques, méta-artistiques...). Dans un monde de plus en plus normé et homogène, il sera ambassadeur de la créativité.

Le deuxième cycle, qui est le cadre d'un développement de la dimension créatrice et d'une autonomisation de l'étudiant, permet à celui-ci d'opérer de nombreux choix dans la construction d'un programme individuel, entre cours artistiques transdisciplinaires, séminaires et finalités du master, sans oublier la possibilité qui lui est offerte d'effectuer une partie de ses études à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Dans sa pratique artistique, l'étudiant prend en compte, au-delà de l'image photographique, la forme finale de l'œuvre et son positionnement dans l'espace. La production d'un projet personnel de fin d'études conclut ce parcours.

Référentiel de compétences

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

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

Arts plastiques, visuels et de l'espace

PHOTOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

FINALITÉ SPÉCIALISÉE

La Cambre

DEUXIÈME CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 13 - PHOTOGRAPHIE
 2024 - 2025

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

UE	Titre	Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.13.5	PHOTOGRAPHIE : ATELIER 1	1 + 2	38	570	31,67%
	A120.D0077 Photographie : atelier		29	435	24,17%
	A120.D0404 Vidéographie : atelier		9	135	7,50%
UE 1.13.6	PHOTOGRAPHIE : ATELIER 2	1 + 2	40	600	33,33%
	A120.D0405 Travail artistique de fin d'études		29	435	24,17%
	A120.D0406 Travail de fin d'études : dossier		5	75	4,17%
	A120.D0407 Travail de fin d'études : présentation spécifique (exposition)		6	90	5,00%
UE 2.00.4	TRANSDISCIPLINARITÉ 1	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0545 Photographie : module transdisciplinaire OU *** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :		10	150	8,33%
UE 2.00.5	TRANSDISCIPLINARITÉ 2	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0546 Photographie : module transdisciplinaire OU *** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :		10	150	8,33%
UE 5.13.5	PRATIQUE PROFESSIONNELLE : Stage	2	5	75	4,17%
	P003.D0346 Stage externe		5	75	4,17%
UE 7.01.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 1	1	2	30	1,67%
	G100.D0166 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.03.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 2	2	2	30	1,67%
	G020.D0167 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.04.4	DROIT D'AUTEUR	2	2	30	1,67%
	G020.D0175 Droit : droit d'auteur		2	30	1,67%
UE 7.05.4	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0173 Philosophie : esthétique		2	30	1,67%
UE 7.06.4	ANALYSE DE TEXTES	2	2	30	1,67%
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	1,67%
UE 7.07.4	ARTS ET CULTURES 1 (EN)	1	2	30	1,67%
	G020.D0787 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.13.4	ARTS ET CULTURES 2 (EN)	2	2	30	1,67%
	G020.D0800 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.08.4	HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE	2	2	30	1,67%
	G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture		2	30	1,67%
UE 7.09.4	ARTS DE LA SCÈNE	2	2	30	1,67%
	G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène		2	30	1,67%
UE 7.10.4	HISTOIRE DU CINÉMA	2	2	30	1,67%
	G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma		2	30	1,67%
UE 7.11.4	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique		2	30	1,67%
UE 8.01.5	APRÈS L'ÉCOLE 1	2	5	75	4,17%
	G100.D0181 Sciences humaines et sociales : sociologie de l'art (Après l'école) 1		5	75	4,17%
UE 8.02.5	APRÈS L'ÉCOLE 2	2	5	75	4,17%
	G020.D0182 Sciences humaines et sociales : sociologie de l'art (Après l'école) 2		5	75	4,17%
UE 8.03.5	MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 1	1 + 2	5	75	4,17%
	G120.D0183 Méthodologie de la recherche 1		5	75	4,17%
UE 8.04.5	MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 2	1 + 2	5	75	4,17%
	G120.D0791 Méthodologie de la recherche 2		5	75	4,17%
Total			120	1800	100,00%

2 cours à choisir

1 séminaire à choisir

DEUXIÈME CYCLE
Option 13 – PHOTOGRAPHIE

UE 1.13.5 PHOTOGRAPHIE : ATELIER 1

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 38
Prérequis : -
Corequis : -

A120.D0077 Peinture : atelier

29 crédits, 435h
Activité obligatoire
Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- production d'un projet artistique personnel et original.
- prise en compte, au-delà de l'image photographique, de la notion d'objet photographique et des expérimentations artistiques en relation avec l'image ;
- développement d'une vision critique et de la connaissance des pratiques interdisciplinaires contemporaines.

Méthode :

- recherche de nouveaux défis créatifs et expérimentation visuelle de l'image au sens large ;
- présentations orale et visuelle de l'état d'avancement du projet photographique, accompagnées de recherches et de références artistiques contemporaines ;
- analyse critique en groupe ;
- lectures d'images individuelles ;
- production de pièces de qualité d'exposition ;
- apprentissages théoriques et techniques spécifiques sur demande, en fonction des projets personnels.

Acquis d'apprentissage :

- définir son projet artistique personnel et être capable de le présenter ainsi que le situer dans son propre parcours et dans le monde artistique.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;
- l'intention de l'artiste en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception en tenant compte de notions extérieures à son être, (enjeux sociologiques, politiques, méta-artistiques...).

Langue d'enseignement :

- français.

A120.D0404 Vidéographie : atelier

9 crédits, 135h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Conférencier : Christophe Dumoulin, christophedumoulin@me.com

Contenu :

- Initiation à la camera et à la grammaire audiovisuelle, notions de découpage et d'écriture, notions de montage.

Méthode :

- création d'un film court ;
- écriture du projet ;
- analyse et préparation du projet et suivi personnel ;
- réalisation du projet en collaboration avec le conférencier ;
- montage et postproduction.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir une connaissance élémentaire de l'usage d'une caméra/appareil photo pour produire des images animées ;
- apprendre les notions de base de l'écriture audiovisuelle ;
- réaliser un objet filmique.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet ;
- la genèse et le développement des phases de la recherche et de la production du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité.

Langue d'enseignement :

- français.

UE 1.13.6 PHOTOGRAPHIE : ATELIER 2

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 40
Prérequis : UE 1.13.5
Corequis : -

A120.D0405 Travail artistique de fin d'études

29 crédits, 435h
Activité obligatoire
Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- Production d'un projet artistique personnel et original de fin d'études, depuis sa conceptualisation jusqu'à sa production et sa diffusion. La forme finale de l'œuvre et son positionnement dans l'espace sont privilégiés.
- Le développement d'une vision critique et de la connaissance des pratiques interdisciplinaires contemporaines.

Méthode :

- définition du projet en tenant compte d'une approche personnelle créatrice et originale ;
- présentations orale et visuelle de l'état d'avancement du projet photographique, accompagnées de recherches et de références artistiques contemporaines ;
- analyse critique en groupe ;
- lectures d'images individuelles ;
- production de pièces de qualité d'exposition.

Acquis d'apprentissage :

- soutenir une démarche autonome et originale ;
- réaliser et produire un projet personnel et original ;
- être capable de présenter et de situer son projet photographique, accompagné de recherches et de références artistiques contemporaines.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;
- l'intention de l'artiste en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception en tenant compte de notions extérieures à son être, (enjeux sociologiques, politiques, méta-artistiques...).

Langue d'enseignement :

- français

A120.D0406 Travail de fin d'études : dossier

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- création et production d'un dossier de fin d'année.

Méthode :

- recherches préliminaires ;
- sélection des travaux ;
- mise en page et recherches graphiques ;
- production de l'objet.

Acquis d'apprentissage :

- présenter sous forme de dossier son travail artistique de fin d'études ;
- développer ses compétences rédactionnelles.

Évaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;

Langue d'enseignement :

- français

A120.D0407 Travail de fin d'études : présentation spécifique

6 crédits, 90h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- création et production de l'exposition de fin d'année.

Méthode :

- visite et appréhension du lieu d'exposition ;
- sélection des travaux à exposer ;
- appréhension de l'espace, prises de vues, mesures, travail de mise en espace sur plan ou maquette ;
- organisation du transport des œuvres, ainsi que de la location du matériel ;
- travail sur place, des bases à la régie ;
- démontage et remise en état des lieux.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir des notions de commissariat d'exposition et une autonomie suffisante à l'installation et à la mise espace de son travail dans le cadre d'une exposition de groupe.

Évaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;

Langue d'enseignement :
- français.

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

A120.D0545-D0546 Photographie : module transdisciplinaire

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

Contenu :

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

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

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

10 crédits, 150 h

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

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

Contenu :

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

Cours proposés :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

1. Art en réseau

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

Contenu :

A la croisée de deux dimensions du travail artistique :

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

Les Arts numériques sont au carrefour de ces deux dimensions :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

2. Espaces audio-vidéo

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

Contenu :

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

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

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

et de gestion tant spatiale qu'acoustique.

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

3. Illustration

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

Contenu :

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

Méthode :

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

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langues d'enseignement :

- français et anglais

4. Livre

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

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

5. Performance et arts du corps

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

UE 5.13.5 PRATIQUE PROFESSIONNELLE, Stage

Niveau de certification : 7
Quadrimestre : 3
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

P003.D0346 Stage externe

5 crédits, 75h
Activité obligatoire
Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- Le stage externe a pour but d'immerger l'étudiant dans la pratique professionnelle d'un photographe et de le mettre en contact avec la scène de l'art : la pratique d'atelier, de l'exposition, le contact avec les curateurs, galeries, institutions, l'archivage, etc.
- L'artiste est choisi en concertation avec l'étudiant, parfois en lien avec son travail et ses préoccupations artistiques. Ce choix se veut aussi large que possible et incite l'étudiant à sortir de ses références et de son réseau habituels.
- Ce choix peut être le résultat de la sollicitation d'un artiste, d'une galerie ou d'une institution dans le contexte d'un projet précis en Belgique ou à l'étranger.

Méthode :

- Suivi individuel, comptes rendus réguliers.

Acquis d'apprentissage :

- être capable de s'adapter à la demande du maître de stage et au contexte ;
- se préparer de manière constructive à la vie professionnelle ;
- avoir une réflexion critique sur les conditions d'exercice du métier d'artiste.

Évaluation :

- Validation du stage par le maître de stage.
- Evaluation par l'équipe pédagogique sur base du rapport de stage (auto-évaluation sous forme de questionnaire, interview de l'artiste maître de stage et documentation visuelle du travail).

Langue d'enseignement :

- Français ou anglais.

Niveau de certification : 7
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.D0166 Actualités culturelles : société

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :
- français

Sources :

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

UE 7.03.4 ACTUALITES CULTURELLES : SOCIETE 2

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0167 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.04.4 DROIT D'AUTEUR

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0175 Droit : droit d'auteur

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Florence Margenat

Contenu :

- Quelles questions intéressent les étudiants ? Echange. Insertion de ces questions dans la trame du cours.
- Sources du droit d'auteur. Position parmi les différents droits intellectuels.
- Naissance du droit d'auteur - définition de l'œuvre protégeable, accompagné de nombreux exemples
- Durée et titularité du droit d'auteur.
- Quels droits ? Patrimoniaux et exceptions. Moraux (intégrité - divulgation - paternité). Exemples.

Méthode :

- Exposé très peu théorique et illustré de nombreux exemples de jurisprudence récente.
- Le fil conducteur est le texte de la loi de 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins et une série d'«affaires judiciaires».
- Analyse des sources juridiques, des contrats et des procédures à mettre en œuvre.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir des réflexes / outils permettant à l'étudiant de protéger ses créations et de les commercialiser ;
- prendre conscience de ses droits -moraux et patrimoniaux- et de ses obligations, en tant que créateur.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

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

UE 7.05.4 PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

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

GD020.0173 Philosophie : esthétique

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.06.4 ANALYSE DE TEXTES (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G020.B0253 Littérature : Analyse de textes

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

UE 7.07.4 ART ET CULTURES 1 (EN) (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

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

Turning Point: Conversations in Contemporary Art

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

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

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

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

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

Méthode:

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

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

Le matériel pédagogique est adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Acquis d'apprentissage:

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

Evaluation:

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie:

Cotter, H. (2021), *Can We Ever Look at Titian's Paintings the Same Way Again?*, NY Times, https://www.nytimes.com/2021/08/12/arts/design/titian-isabella-stewart-gardner-museum-review.html?unlocked_article_code=1.6E0.Rxez.ZHNL.TaaSSbVO&smid=url-share

Craiu, A. (2016) *Faces of Moderation. The Art of Balance in an Age of Extremes*, Penn Press

Cuo, C. (2023), *Law School That Covered Slavery Murals Didn't Violate Artist's Rights, Court Rules*, NY Times, https://www.nytimes.com/2023/08/23/arts/design/vermont-law-school-slavery-murals.html?unlocked_article_code=1.6E0.UBgi.iyGnoGyKAboa&smid=url-share

Hessel, K., (2023), *The Story of Art Without Men*, W. W. Norton

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

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

UE 7.13.4 ART ET CULTURES 2 (EN) (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

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

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu :

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

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

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

Les récentes avancées en matière de matériaux biodégradables, comme les algues ou les champignons (mycelium), de réutilisation de déchets, singulièrement du plastique, sont étudiées, ainsi que les

conséquences de leur utilisation, notamment en matière de conservation-restauration. Dans une perspective critique, sont également abordées les notions de durabilité (sustainability), de revendications d'éco-responsabilité et de création éco-consciente, au risque parfois du Green Washing. Les questions annexes liées aux crises migratoires et politiques actuelles, et leur impact sur l'art et le design, font également l'objet d'une analyse.

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

L'objectif principal est d'acquérir des outils analytiques, afin de mettre en perspective les enjeux existentiels que pose la crise climatique et le passage à l'anthropocène. En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, et The Atlantic pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Dezeen, Re-thinking the Future, Low-Tech Magazine,...), ce cours propose de poser un regard plus analytique sur des thématiques parfois trop pensées sur le mode de l'injonction moralisatrice, de la dénonciation, voire du désespoir.

Le matériel pédagogique sera adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

Albrecht, G., (2020), Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene, American Imago, Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene (researchgate.net)

Arboritanza, L. et.al (Eds). 2022, The Ecological Turn. Design, Architecture and Aesthetics beyond "Anthropocene"

Attewell, C. (2023). Sustainability in Art – Creating a Better World With Art Sustainability. artincontext.org. Available at: <https://artincontext.org/sustainability-in-art/>.

Haraway, D. (2015), Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, Environmental Humanities (2015) 6 (1): 159–165, <https://doi.org/10.1215/22011919-3615934>

Oroza, E., 2003, No Waste, Pentagram Papers 32, 'Pentagram Papers 32: No Waste'

Papanek, V. 1971, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change,

Tsing, A., et.al (Ed) (2021) Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene, Stanford University Press

Watson, J. (2020) Lo-Tek. Design by Radical Indigenism, Londres, Taschen

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

G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.09.4 Arts de la scène (Unité d'enseignement optionnelle)

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

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.10.4 HISTOIRE DU CINEMA (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

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

Evaluation :

- Rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e sur un thème associé au domaine du cinéma.
- Les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme classroom.google.com
- Les modalités d'évaluation sont identiques en première et en seconde session.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.11.4 HISTOIRE DE LA MUSIQUE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

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

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

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

Quadrimestre 1
5 crédits, 75 h
Activité optionnelle
Professeur : Eric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

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

On aborde notamment :

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

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

Méthode :

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

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langues d'enseignement :

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

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

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

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

Quadrimestre 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

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

Contenu :

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

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

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

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

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

Évaluation :

Les évaluations se basent sur :

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

L'évaluation tient compte de :

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

Langue d'enseignement :

- Français
- Certains textes que nous lisons sont en anglais

Références :

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

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

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0183 Méthodologie de la recherche 1

Quadrimestres 1 + 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

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

Contenu :

HANTÉ.E.S

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

Derrière chaque outil, chaque machine, un fantôme.

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

- Restituer la recherche dans une forme adaptée au contexte.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

G120.D0793 Méthodologie de la recherche 2

Quadrimestres 1 + 2

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle

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

Contenu :

ARTS&GENRE

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Pré-requis :

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

Evaluation :

Exposé de sa recherche : 50%

Devoir sur table à la fin du séminaire : 50%

Langue :

- français

Arts plastiques, visuels et de l'espace

PHOTOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

FINALITÉ APPROFONDIE

La Cambre

DEUXIÈME CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 13 - PHOTOGRAPHIE
 2024 - 2025

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

UE	Titre	Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.13.5	PHOTOGRAPHIE : ATELIER 1	1 + 2	38	570	31,67%
	A120.D0077 Photographie : atelier		29	435	24,17%
	A120.D0404 Vidéographie : atelier		9	135	7,50%
UE 1.13.7	PHOTOGRAPHIE : ATELIER 2	1 + 2	28	420	23,33%
	A120.D0590 Travail artistique de fin d'études		22	330	18,33%
	A120.D0407 Travail de fin d'études : présentation spécifique (exposition)		6	90	5,00%
UE 2.00.4	TRANSDISCIPLINARITE 1	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0545 Photographie : module transdisciplinaire OU *** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :		10	150	8,33%
UE 3.00.5	MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE	2	2	30	1,67%
	G020.D0368 Méthodologie du mémoire		2	30	1,67%
UE 7.01.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 1	1	2	30	1,67%
	G100.D0166 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.03.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 2	2	2	30	1,67%
	G020.D0167 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.04.4	DROIT D'AUTEUR	2	2	30	1,67%
	G020.D0175 Droit : droit d'auteur		2	30	1,67%
UE 7.05.4	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0173 Philosophie : esthétique		2	30	1,67%
UE 7.06.4	ANALYSE DE TEXTES	2	2	30	1,67%
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	1,67%
UE 7.07.4	ARTS ET CULTURES 1 (EN)	1	2	30	1,67%
	G020.D0787 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.13.4	ARTS ET CULTURES 2 (EN)	2	2	30	1,67%
	G020.D0800 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.08.4	HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE	2	2	30	1,67%
	G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture		2	30	1,67%
UE 7.09.4	ARTS DE LA SCÈNE	2	2	30	1,67%
	G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène		2	30	1,67%
UE 7.10.4	HISTOIRE DU CINÉMA	2	2	30	1,67%
	G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma		2	30	1,67%
UE 7.11.4	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique		2	30	1,67%
UE 9.01.5	FINALITÉ APPROFONDIE : cours et séminaires	2	15	225	12,50%
	***** Cours et séminaires à choisir à l'université (voir grille individuelle)		15	225	12,50%
UE 10.01.5	FINALITÉ APPROFONDIE : mémoire	1 + 2	15	225	12,50%
	M120.D0370 Mémoire		15	225	12,50%
Total			120	1800	100,00%

2 cours à choisir

DEUXIÈME CYCLE
Option 13 – PHOTOGRAPHIE

UE 1.13.5 PHOTOGRAPHIE : ATELIER 1

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 36

Prérequis : -

Corequis : -

A120.D0077 Peinture : atelier

29 crédits, 435h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- production d'un projet artistique personnel et original.
- prise en compte, au-delà de l'image photographique, de la notion d'objet photographique et des expérimentations artistiques en relation avec l'image ;
- développement d'une vision critique et de la connaissance des pratiques interdisciplinaires contemporaines.

Méthode :

- recherche de nouveaux défis créatifs et expérimentation visuelle de l'image au sens large ;
- présentations orale et visuelle de l'état d'avancement du projet photographique, accompagnées de recherches et de références artistiques contemporaines ;
- analyse critique en groupe ;
- lectures d'images individuelles ;
- production de pièces de qualité d'exposition ;
- apprentissages théoriques et techniques spécifiques sur demande, en fonction des projets personnels.

Acquis d'apprentissage :

- définir son projet artistique personnel et être capable de le présenter ainsi que le situer dans son propre parcours et dans le monde 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'issue du second quadrimestre : 50%

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;
- l'intention de l'artiste en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception en tenant compte de notions extérieures à son être, (enjeux sociologiques, politiques, méta-artistiques...).

Langue d'enseignement :

- français.

A120.D0404 Vidéographie : atelier

9 crédits, 135h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- Initiation à la caméra et à la grammaire audiovisuelle, notions de découpage et d'écriture, notions de montage.

Méthode :

- création d'un film court ;
- écriture du projet ;
- analyse et préparation du projet et suivi personnel ;
- réalisation du projet en collaboration avec le conférencier ;
- montage et postproduction.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir une connaissance élémentaire de l'usage d'une caméra/appareil photo pour produire des images animées ;
- apprendre les notions de base de l'écriture audiovisuelle ;
- réaliser un objet filmique.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet ;
- la genèse et le développement des phases de la recherche et de la production du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité.

Langue d'enseignement :

- français.

UE 1.13.7 PHOTOGRAPHIE : ATELIER 2

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 28
Prérequis : UE 1.13.5
Corequis : -

A120.D0405 Travail artistique de fin d'études

22 crédits, 330h
Activité obligatoire
Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- Production d'un projet artistique personnel et original de fin d'études, depuis sa conceptualisation jusqu'à sa production et sa diffusion. La forme finale de l'œuvre et son positionnement dans l'espace sont privilégiés.
- Le développement d'une vision critique et de la connaissance des pratiques interdisciplinaires contemporaines.

Méthode :

- définition du projet en tenant compte d'une approche personnelle créatrice et originale ;
- présentations orale et visuelle de l'état d'avancement du projet photographique, accompagnées de recherches et de références artistiques contemporaines ;
- analyse critique en groupe ;
- lectures d'images individuelles ;
- production de pièces de qualité d'exposition.

Acquis d'apprentissage :

- soutenir une démarche autonome et originale ;
- réaliser et produire un projet personnel et original ;
- être capable de présenter et de situer son projet photographique, accompagné de recherches et de références artistiques contemporaines.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;
- l'intention de l'artiste en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception en tenant compte de notions extérieures à son être, (enjeux sociologiques, politiques, méta-artistiques...).

Langue d'enseignement :

- français

A120.D0407 Travail de fin d'études : présentation spécifique

6 crédits, 90h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- création et production de l'exposition de fin d'année.

Méthode :

- visite et appréhension du lieu d'exposition ;
- sélection des travaux à exposer ;
- appréhension de l'espace, prises de vues, mesures, travail de mise en espace sur plan ou maquette ;
- organisation du transport des œuvres, ainsi que de la location du matériel ;
- travail sur place, des bases à la régie ;
- démontage et remise en état des lieux.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir des notions de commissariat d'exposition et une autonomie suffisante à l'installation et à la mise espace de son travail dans le cadre d'une exposition de groupe.

Évaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;

Langue d'enseignement :

- français.

UE 2.00.4 TRANSDISCIPLINARITÉ 1

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

A120.D0545 Photographie : module transdisciplinaire

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

Contenu :

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

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

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

10 crédits, 150 h

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

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

Contenu :

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

Cours proposés :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

1. **Art en réseau**

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

Contenu :

A la croisée de deux dimensions du travail artistique :

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

Les Arts numériques sont au carrefour de ces deux dimensions :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

2. Espaces audio-vidéo

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

Contenu :

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

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

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

et de gestion tant spatiale qu'acoustique.

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

3. Illustration

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

Contenu :

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

Méthode :

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

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langues d'enseignement :

- français et anglais

4. Livre

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

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

5. Performance et arts du corps

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

UE 3.00.5 MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

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

G020.D0368 Méthodologie du mémoire

2 crédits, 30h
Activité obligatoire
Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

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

Niveau de certification : 7
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.D0166 Actualités culturelles : société

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :
- français

Sources :

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

UE 7.03.4 ACTUALITES CULTURELLES : SOCIETE 2

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0167 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.04.4 DROIT D'AUTEUR

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0175 Droit : droit d'auteur

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Florence Margenat

Contenu :

- Quelles questions intéressent les étudiants ? Echange. Insertion de ces questions dans la trame du cours.
- Sources du droit d'auteur. Position parmi les différents droits intellectuels.
- Naissance du droit d'auteur - définition de l'œuvre protégeable, accompagné de nombreux exemples
- Durée et titularité du droit d'auteur.
- Quels droits ? Patrimoniaux et exceptions. Moraux (intégrité - divulgation - paternité). Exemples.

Méthode :

- Exposé très peu théorique et illustré de nombreux exemples de jurisprudence récente.
- Le fil conducteur est le texte de la loi de 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins et une série d'«affaires judiciaires».
- Analyse des sources juridiques, des contrats et des procédures à mettre en œuvre.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir des réflexes / outils permettant à l'étudiant de protéger ses créations et de les commercialiser ;
- prendre conscience de ses droits -moraux et patrimoniaux- et de ses obligations, en tant que créateur.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

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

UE 7.05.4 PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

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

GD020.0173 Philosophie : esthétique

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.06.4 ANALYSE DE TEXTES (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0253 Littérature : Analyse de textes

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

UE 7.07.4 ART ET CULTURES 1 (EN) (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

Turning Point: Conversations in Contemporary Art

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

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

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

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

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

Méthode:

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

En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, The Washington Post, The Atlantic et The New Yorker pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Frieze, ArtNews, ArtNet, Artsy, Dezeen, Art21), ainsi que de vidéos, ce séminaire-débat propose de poser un regard plus analytique sur des questionnements dont la formulation et les modalités du débat manquent aujourd'hui singulièrement de nuance, en particulier en ligne. Le matériel pédagogique est adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Acquis d'apprentissage:

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

Evaluation:

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie:

Cotter, H. (2021), *Can We Ever Look at Titian's Paintings the Same Way Again?*, NY Times, https://www.nytimes.com/2021/08/12/arts/design/titian-isabella-stewart-gardner-museum-review.html?unlocked_article_code=1.6E0.Rxez.ZHNL.TaaSSbVO&smid=url-share
Craiutu, A. (2016) *Faces of Moderation. The Art of Balance in an Age of Extremes*, Penn Press
Cuo, C. (2023), *Law School That Covered Slavery Murals Didn't Violate Artist's Rights, Court Rules*, NY Times, https://www.nytimes.com/2023/08/23/arts/design/vermont-law-school-slavery-murals.html?unlocked_article_code=1.6E0.UBgi.iyGnoGyKAboa&smid=url-share
Hessel, K., (2023), *The Story of Art Without Men*, W. W. Norton
Hicks, D. 2020, *The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution*. Pluto Press, Londres.
Marchard, O. (2019) *Conflictual Aesthetics Artistic Activism and the Public Sphere*, Boston, MIT Press

UE 7.13.4 ART ET CULTURES 2 (EN) (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

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

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu :

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

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

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

L'objectif principal est d'acquérir des outils analytiques, afin de mettre en perspective les enjeux existentiels que pose la crise climatique et le passage à l'anthropocène. En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, et The Atlantic pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Dezeen, Re-thinking the Future, Low-Tech Magazine,...), ce cours propose de poser un regard plus analytique sur des thématiques parfois trop pensées sur le mode de l'injonction moralisatrice, de la dénonciation, voire du désespoir.

Le matériel pédagogique sera adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

Albrecht, G., (2020), Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene, American Imago, Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene (researchgate.net)

Arboritanza, L. et.al (Eds). 2022, The Ecological Turn. Design, Architecture and Aesthetics beyond "Anthropocene"

Attewell, C. (2023). Sustainability in Art – Creating a Better World With Art Sustainability. *artincontext.org*. Available at: <https://artincontext.org/sustainability-in-art/>.
Haraway, D. (2015), *Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin*, *Environmental Humanities* (2015) 6 (1): 159–165, <https://doi.org/10.1215/22011919-3615934>
Oroza, E., 2003, No Waste, *Pentagram Papers* 32, 'Pentagram Papers 32: No Waste'
Papanek, V. 1971, *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*,
Tsing, A., et.al (Ed) (2021) *Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene*, Stanford University Press
Watson, J. (2020) *Lo-Tek. Design by Radical Indigenism*, Londres, Taschen

UE 7.08.4 HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.09.4 Arts de la scène (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.10.4 HISTOIRE DU CINEMA (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

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

Evaluation :

- Rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e sur un thème associé au domaine du cinéma.
- Les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme classroom.google.com
- Les modalités d'évaluation sont identiques en première et en seconde session.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.11.4 HISTOIRE DE LA MUSIQUE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 9.01.5 FINALITÉ APPROFONDIE : cours et séminaires

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1+2
Nombre de crédits : 15
Prérequis : -
Corequis : -

G120.D0183 Méthodologie de la recherche 1

Quadrimestres 1 + 2
5 crédits, 75 h
Activité optionnelle
Professeur : Giampiero Pitisci, giampiero.pitisci@lacambre.be

Contenu :

HANTÉ.E.S

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

Derrière chaque outil, chaque machine, un fantôme.

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

10 crédits, 150h
Activité à choix
Professeur : dépendant du cours ou du séminaire choisi à l'université

Voir grille individuelle de l'étudiant.

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 15
Prérequis : -
Corequis : -

M120.D0370 Mémoire

15 crédits, 225h
Activité obligatoire
Promoteur interne : selon le choix de l'étudiant
Promoteur externe : selon le choix de l'étudiant

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Arts plastiques, visuels et de l'espace

PHOTOGRAPHIE

Profil d'enseignement — 2e cycle

FINALITÉ DIDACTIQUE

La Cambre

DEUXIÈME CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 13 - PHOTOGRAPHIE
 2024 - 2025

2 cours à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.13.5	PHOTOGRAPHIE : ATELIER 1	1 + 2	38	570	31,67%
	A120.D0077 Photographie : atelier		29	435	24,17%
	A120.D0404 Vidéographie : atelier		9	135	7,50%
UE 1.13.8	PHOTOGRAPHIE : ATELIER 2	1 + 2	30	450	25,00%
	A120.D0405 Travail artistique de fin d'études		20	300	16,67%
	A120.D0406 Travail de fin d'études : dossier		5	75	4,17%
	A120.D0407 Travail de fin d'études : présentation spécifique (exposition)		5	75	4,17%
UE 2.00.4	TRANSDISCIPLINARITÉ 1	1 + 2	10	150	8,33%
	A120.D0545 Photographie : module transdisciplinaire OU		10	150	8,33%
	*** Cours artistiques de soutien à l'option (1 cours au choix) :				
UE 7.01.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 1	1	2	30	1,67%
	G100.D0166 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.03.4	ACTUALITÉS CULTURELLES : SOCIÉTÉ 2	2	2	30	1,67%
	G020.D0167 Actualités culturelles : société		2	30	1,67%
UE 7.04.4	DROIT D'AUTEUR	2	2	30	1,67%
	G020.D0175 Droit : droit d'auteur		2	30	1,67%
UE 7.05.4	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0173 Philosophie : esthétique		2	30	1,67%
UE 7.06.4	ANALYSE DE TEXTES	2	2	30	1,67%
	G100.B0253 Littérature : Analyse de textes		2	30	1,67%
UE 7.07.4	ARTS ET CULTURES 1 (EN)	1	2	30	1,67%
	G020.D0787 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.13.4	ARTS ET CULTURES 2 (EN)	2	2	30	1,67%
	G020.D0800 Actualités culturelles : Arts et cultures (EN)		2	30	1,67%
UE 7.08.4	HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE	2	2	30	1,67%
	G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture		2	30	1,67%
UE 7.09.4	ARTS DE LA SCÈNE	2	2	30	1,67%
	G020.D0178 Histoire et actualité des arts : arts de la scène		2	30	1,67%
UE 7.10.4	HISTOIRE DU CINÉMA	2	2	30	1,67%
	G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma		2	30	1,67%
UE 7.11.4	HISTOIRE DE LA MUSIQUE	2	2	30	1,67%
	G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique		2	30	1,67%
Sous total hors finalité didactique			90	1350	75,00%
UE AG 1	FINALITÉ DIDACTIQUE : connaissances sociologiques et culturelles	1 + 2	6	80	5,00%
	G120.0440 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image		2	30	1,67%
	G120.0441 Psychopédagogie : connaissances sociologiques et culturelles (Fondements de l'enseignement artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles)		2	30	1,67%
	G020.0442 Sciences humaines et sociales : Sociologie de l'art		2	20	1,67%
UE AG 2	FINALITÉ DIDACTIQUE : connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et	1 + 2	9	102	7,50%
	A120.0443 Cours pluridisciplinaires : atelier (Construction des apprentissages)		3	30	2,50%
	Psychopédagogie : Connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche		2	30	1,67%
	G120.0444 Psychopédagogie : Formation à la neutralité (CrB)	2	1	12	0,83%
	G120.0446 Psychopédagogie : didactique des arts plastiques, visuels et de l'espace		3	30	2,50%
UE AG 3	FINALITÉ DIDACTIQUE : connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles	1 + 2	3	45	2,50%
	G120.0447 Psychopédagogie : Connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles (CrB)		3	45	2,50%
UE AG 4	FINALITÉ DIDACTIQUE : savoir-faire	1 + 2	12	90	10,00%
	T120.0448 Stages : observation, assistantat		3	20	2,50%
	T120.0449 Stages : enseignement		5	30	4,17%
	T120.0450 Stages : extra-muros		2	10	1,67%
	G120.0451 Séminaires : analyses de pratiques		2	30	1,67%
Sous total de la finalité didactique			30	317	25,00%
Total			120	1667	100,00%

DEUXIÈME CYCLE
Option 13 – PHOTOGRAPHIE

UE 1.13.5 PHOTOGRAPHIE : ATELIER 1

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 38
Prérequis : -
Corequis : -

A120.D0077 Peinture : atelier

29 crédits, 435h
Activité obligatoire
Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- production d'un projet artistique personnel et original.
- prise en compte, au-delà de l'image photographique, de la notion d'objet photographique et des expérimentations artistiques en relation avec l'image ;
- développement d'une vision critique et de la connaissance des pratiques interdisciplinaires contemporaines.

Méthode :

- recherche de nouveaux défis créatifs et expérimentation visuelle de l'image au sens large ;
- présentations orale et visuelle de l'état d'avancement du projet photographique, accompagnées de recherches et de références artistiques contemporaines ;
- analyse critique en groupe ;
- lectures d'images individuelles ;
- production de pièces de qualité d'exposition ;
- apprentissages théoriques et techniques spécifiques sur demande, en fonction des projets personnels.

Acquis d'apprentissage :

- définir son projet artistique personnel et être capable de le présenter ainsi que le situer dans son propre parcours et dans le monde artistique.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;
- l'intention de l'artiste en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception en tenant compte de notions extérieures à son être, (enjeux sociologiques, politiques, méta-artistiques...).

Langue d'enseignement :

- français.

A120.D0404 Vidéographie : atelier

9 crédits, 135h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Conférencier : Christophe Dumoulin, christophedumoulin@me.com

Contenu :

- Initiation à la camera et à la grammaire audiovisuelle, notions de découpage et d'écriture, notions de montage.

Méthode :

- création d'un film court ;
- écriture du projet ;
- analyse et préparation du projet et suivi personnel ;
- réalisation du projet en collaboration avec le conférencier ;
- montage et postproduction.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir une connaissance élémentaire de l'usage d'une caméra/appareil photo pour produire des images animées ;
- apprendre les notions de base de l'écriture audiovisuelle ;
- réaliser un objet filmique.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet ;
- la genèse et le développement des phases de la recherche et de la production du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité.

Langue d'enseignement :

- français.

UE 1.13.8 PHOTOGRAPHIE : ATELIER 2

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 30
Prérequis : UE 1.13.5
Corequis : -

A120.D0405 Travail artistique de fin d'études

20 crédits, 300h
Activité obligatoire
Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- Production d'un projet artistique personnel et original de fin d'études, depuis sa conceptualisation jusqu'à sa production et sa diffusion. La forme finale de l'œuvre et son positionnement dans l'espace sont privilégiés.
- Le développement d'une vision critique et de la connaissance des pratiques interdisciplinaires contemporaines.

Méthode :

- définition du projet en tenant compte d'une approche personnelle créatrice et originale ;
- présentations orale et visuelle de l'état d'avancement du projet photographique, accompagnées de recherches et de références artistiques contemporaines ;
- analyse critique en groupe ;
- lectures d'images individuelles ;
- production de pièces de qualité d'exposition.

Acquis d'apprentissage :

- soutenir une démarche autonome et originale ;
- réaliser et produire un projet personnel et original;
- être capable de présenter et de situer son projet photographique, accompagné de recherches et de références artistiques contemporaines.

Evaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;
- l'intention de l'artiste en tant qu'acteur du monde dans lequel il opère, sa capacité à transmettre ce message et la potentialité de sa réception en tenant compte de notions extérieures à son être, (enjeux sociologiques, politiques, méta-artistiques...).

Langue d'enseignement :

- français

A120.D0406 Travail de fin d'études : dossier

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- création et production d'un dossier de fin d'année.

Méthode :

- recherches préliminaires ;
- sélection des travaux ;
- mise en page et recherches graphiques ;
- production de l'objet.

Acquis d'apprentissage :

- présenter sous forme de dossier son travail artistique de fin d'études ;
- développer ses compétences rédactionnelles.

Évaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;

Langue d'enseignement :

- français

A120.D0407 Travail de fin d'études : présentation spécifique

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

Professeur : Hervé Charles, herve.charles@lacambre.be

Contenu :

- création et production de l'exposition de fin d'année.

Méthode :

- visite et appréhension du lieu d'exposition ;
- sélection des travaux à exposer ;
- appréhension de l'espace, prises de vues, mesures, travail de mise en espace sur plan ou maquette ;
- organisation du transport des œuvres, ainsi que de la location du matériel ;
- travail sur place, des bases à la régie ;
- démontage et remise en état des lieux.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir des notions de commissariat d'exposition et une autonomie suffisante à l'installation et à la mise espace de son travail dans le cadre d'une exposition de groupe.

Évaluation :

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

Les critères d'évaluation seront les suivants :

- l'implication personnelle dans le projet, l'évolution et la qualité du développement du projet ;
- la réalisation finale du projet et sa qualité ;

Langue d'enseignement :
- français.

UE 2.00.4 TRANSDISCIPLINARITÉ 1

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

A120.D054 Photographie : module transdisciplinaire

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

Contenu :

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

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

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

10 crédits, 150 h

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

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

Contenu :

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

Cours proposés :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

1. **Art en réseau**

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

Contenu :

A la croisée de deux dimensions du travail artistique :

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

Les Arts numériques sont au carrefour de ces deux dimensions :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

2. Espaces audio-vidéo

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

Contenu :

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

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

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

et de gestion tant spatiale qu'acoustique.

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

3. Illustration

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

Contenu :

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

Méthode :

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

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langues d'enseignement :

- français et anglais

4. Livre

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

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

5. Performance et arts du corps

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

Niveau de certification : 7
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.D0166 Actualités culturelles : société

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :
- français

Sources :

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

UE 7.03.4 ACTUALITES CULTURELLES : SOCIETE 2

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0167 Actualités culturelles : société

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.04.4 DROIT D'AUTEUR

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0175 Droit : droit d'auteur

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Florence Margenat

Contenu :

- Quelles questions intéressent les étudiants ? Echange. Insertion de ces questions dans la trame du cours.
- Sources du droit d'auteur. Position parmi les différents droits intellectuels.
- Naissance du droit d'auteur - définition de l'œuvre protégeable, accompagné de nombreux exemples
- Durée et titularité du droit d'auteur.
- Quels droits ? Patrimoniaux et exceptions. Moraux (intégrité - divulgation - paternité). Exemples.

Méthode :

- Exposé très peu théorique et illustré de nombreux exemples de jurisprudence récente.
- Le fil conducteur est le texte de la loi de 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins et une série d'«affaires judiciaires».
- Analyse des sources juridiques, des contrats et des procédures à mettre en œuvre.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir des réflexes / outils permettant à l'étudiant de protéger ses créations et de les commercialiser ;
- prendre conscience de ses droits -moraux et patrimoniaux- et de ses obligations, en tant que créateur.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

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

UE 7.05.4 PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

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

GD020.0173 Philosophie : esthétique

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Éric Van Essche, eric.vanessche@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.06.4 ANALYSE DE TEXTES (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0253 Littérature : Analyse de textes

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

UE 7.07.4 ART ET CULTURES 1 (EN) (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

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

Turning Point: Conversations in Contemporary Art

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu:

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

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

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

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

Méthode:

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

En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, The Washington Post, The Atlantic et The New Yorker pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Frieze, ArtNews, ArtNet, Artsy, Dezeen, Art21), ainsi que de vidéos, ce séminaire-débat propose de poser un regard plus analytique sur des questionnements dont la formulation et les modalités du débat manquent aujourd'hui singulièrement de nuance, en particulier en ligne. Le matériel pédagogique est adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Acquis d'apprentissage:

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

Evaluation:

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

Langue d'enseignement:

Anglais

Bibliographie:

Cotter, H. (2021), *Can We Ever Look at Titian's Paintings the Same Way Again?*, NY Times, https://www.nytimes.com/2021/08/12/arts/design/titian-isabella-stewart-gardner-museum-review.html?unlocked_article_code=1.6E0.Rxez.ZHNL.TaaSSbVO&smid=url-share
Craiutu, A. (2016) *Faces of Moderation. The Art of Balance in an Age of Extremes*, Penn Press
Cuo, C. (2023), *Law School That Covered Slavery Murals Didn't Violate Artist's Rights, Court Rules*, NY Times, https://www.nytimes.com/2023/08/23/arts/design/vermont-law-school-slavery-murals.html?unlocked_article_code=1.6E0.UBgi.iyGnoGyKAboa&smid=url-share
Hessel, K., (2023), *The Story of Art Without Men*, W. W. Norton
Hicks, D. 2020, *The British Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution*. Pluto Press, Londres.
Marchard, O. (2019) *Conflictual Aesthetics Artistic Activism and the Public Sphere*, Boston, MIT Press

UE 7.13.4 ART ET CULTURES 2 (EN) (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

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

Professeur : Stéphanie Mahieu

Contenu :

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

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

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

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

L'objectif principal est d'acquérir des outils analytiques, afin de mettre en perspective les enjeux existentiels que pose la crise climatique et le passage à l'anthropocène. En se basant sur la lecture commentée d'articles de la presse généraliste (The New York Times, et The Atlantic pour les Etats-Unis, The Guardian pour le Royaume-Uni), d'articles de vulgarisation universitaire (The Conversation) et de publications spécifiques à l'art et au design (Dezeen, Re-thinking the Future, Low-Tech Magazine,...), ce cours propose de poser un regard plus analytique sur des thématiques parfois trop pensées sur le mode de l'injonction moralisatrice, de la dénonciation, voire du désespoir.

Le matériel pédagogique sera adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

Albrecht, G., (2020), Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene, American Imago, Negating Solastalgia: An Emotional Revolution from the Anthropocene to the Symbiocene (researchgate.net)

Arboritanza, L. et.al (Eds). 2022, The Ecological Turn. Design, Architecture and Aesthetics beyond "Anthropocene"

Attewell, C. (2023). Sustainability in Art – Creating a Better World With Art Sustainability. *artincontext.org*. Available at: <https://artincontext.org/sustainability-in-art/>.
Haraway, D. (2015), *Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin*, *Environmental Humanities* (2015) 6 (1): 159–165, <https://doi.org/10.1215/22011919-3615934>
Oroza, E., 2003, No Waste, *Pentagram Papers* 32, 'Pentagram Papers 32: No Waste'
Papanek, V. 1971, *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*,
Tsing, A., et.al (Ed) (2021) *Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene*, Stanford University Press
Watson, J. (2020) *Lo-Tek. Design by Radical Indigenism*, Londres, Taschen

UE 7.08.4 HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G020.D0176 Histoire et actualité des arts : architecture

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

UE 7.09.4 Arts de la scène (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.10.4 HISTOIRE DU CINEMA (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G020.D0179 Histoire et actualité des arts : cinéma

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

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

Evaluation :

- Rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e sur un thème associé au domaine du cinéma.
- Les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme classroom.google.com
- Les modalités d'évaluation sont identiques en première et en seconde session.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.11.4 HISTOIRE DE LA MUSIQUE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 7

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.D0180 Histoire et actualité des arts : musique

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français.

Sources :

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

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 6
Prérequis : -
Corequis : -

G120.0440 Histoire et actualité des arts : Analyse de l'image

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Quadrimestres : 1+2
Prérequis : -
Corequis : -
Professeur : Toma LUNTUMBUE, tomamuteba.luntumbue@lacambre.be

Contenu :

- définition et exploration de chaque constituant de l'image à travers des grilles d'analyse adaptées à chaque domaine plastique : image 2D, 3D, mais aussi à l'objet, à l'architecture, la BD, la publicité et le vêtement, qui apportent un vocabulaire approprié et objectivant ;
- description et interprétation ; définition des différents niveaux d'interprétation ;
- constitution et organisation de stocks d'images de statuts culturels très différenciés ;
- extrapolations pédagogiques à partir des constituants de l'image et des réseaux culturels plastiques constitués.

Méthode :

- chaque cours comporte des exposés théoriques, travaux de groupes, débats, exercices personnels, création d'images et exercices d'analyse ;
- constitution des dossiers thématiques, sorte de banques d'images et de boîte à outils pour une infinité d'exercices pédagogiques, un « cahier-laboratoire » où alternent notes structurées, désordre de la recherche, documents références et propositions personnelles.

Acquis d'apprentissage :

L'étudiant apprendra à

- maîtriser les méthodes permettant d'analyser l'image ;
- utiliser un vocabulaire adéquat ;
- développer différents niveaux d'interprétation ;
- replacer dans le contexte historique ;
- relier à des thèmes culturels plus larges ;
- extrapoler des exercices pédagogiques pertinents.

Evaluation :

- évaluation continue de type formative par l'enseignant, à travers différents exercices axés sur la maîtrise des constituants de l'image et la précision du vocabulaire, la cohérence et la richesse du « cahier-laboratoire », l'investissement personnel dans son élaboration, et la pertinence du potentiel pédagogique qu'il contient ;
- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (présentation orale) : 100 % ;

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir références bibliographiques proposées par l'enseignant ;
- syllabus de cours.

G120.0441 Psychopédagogie : connaissances sociologiques et culturelles (Fondements de l'enseignement artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles)

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Pascalie PAPADIMITRIOU, agregation@lacambre.be

Contenu :

- informations sur les conditions d'exercice du métier d'enseignant et sur l'organisation du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- éléments de clés d'analyse des politiques éducatives dans leur contexte historique et sociétal, et dans leurs réalisations les plus récentes, afin de permettre aux futurs enseignants de saisir de manière critique les contraintes et les marges de manœuvre de leur profession ;
- éclairages, au fil de quelques synthèses théoriques, apportés sur les grandes étapes de l'évolution de la sociologie de l'éducation.

Méthode :

- Cours interactif, exercices de groupe, manipulation et analyse de documents.

Acquis d'apprentissage :

- mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues au sein de l'école et de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires ;
- analyser l'école et la classe dans une approche systémique et institutionnelle ;
- s'informer sur l'école en tant qu'institution et sur le rôle d'enseignant au sein de l'institution scolaire pour exercer la profession telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence dans le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- s'outiller pour s'informer sur l'évolution de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles tant du point de vue politique et institutionnel que des points de vue des contenus, sur les intentions sous-jacentes et les logiques qui en ont découlé ;
- s'informer de son rôle en tant qu'enseignant dans l'institution ;
- s'informer des programmes, et les respecter...avec sens !

Evaluation :

- évaluation continue de type formative par l'enseignant ;
- évaluation d'un travail année : 50% ;
- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (examen oral) : 50%.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir références bibliographiques proposées par l'enseignant ;
- syllabus de cours.

G020.0442 Sciences humaines et sociales : Sociologie de l'art

2 crédits, 20 h

Activité obligatoire

Professeur : Benoît DUSART, bendusart@hotmail

Contenu :

Le cours vise d'abord la compréhension des théories de la *sociologie critique* (P. Bourdieu), de la *sociologie de la réception* (M.de Certeau...) et autres approches *pragmatiques* (N. Heinich...). Seront décrits, analysés et critiqués les concepts de *champ*, d'*habitus*, d'*héritage culturel*, de socialisation (Mead), de *violence symbolique*, d'*omnivorité* et d'*univivorité* culturelle (Peterson), de *démocratisation de la culture* et de *démocratie culturelle*...

Méthode :

- Cours théorique, lectures communes, analyses critiques de textes, d'enquêtes et d'entretiens.

Acquis d'apprentissage :

- *en termes de connaissances* : identifier, distinguer et comprendre les courants de pensées, concepts et modèle théorique présentés aux cours ;
- *en termes d'aptitudes* : illustrer et décrire ce bagage théorique ;
- *en termes de compétences* : transférer et mettre en œuvre ces outils dans l'analyse et/ou la résolution d'un cas concret.

Evaluation :

- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (présentation orale) : 100 %.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir références bibliographiques proposées par l'enseignant.

UE AG 2 CONNAISSANCES PEDAGOGIQUES ASSORTIES D'UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE ET D'ATTITUDES DE RECHERCHE

Niveau de certification : 7
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 9
Prérequis : -
Corequis : -

A120.0443 Cours pluridisciplinaires : Construction des apprentissages

3 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : (10h) Pascalie PAPADIMITRIOU, agregation@lacambre.be
(20h) Catherine WARMOES, catherine.warmoes@lacambre.be

Contenu :

- « espace-laboratoire » où l'on élabore, réalise et analyse des exercices pratiques d'enseignement, de manière progressive et dans des contextes les plus authentiques possibles ;
- conceptions de leçons brèves (micro-enseignement), selon le schéma « objectif-contenu-méthode-évaluation »
- analyse des enjeux (pédagogiques, sociologiques, psychologiques...) qui traversent les situations et acteurs en présence et lecture des processus pédagogiques à partir de ces exercices pratiques divers ;
- relecture et analyse des exercices proposés à l'aune de différents courants et théories dans le domaine de l'enseignement, et plus particulièrement celui des arts plastiques (au XXe siècle).

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques et éclairages théoriques ;
- mises en situation concrètes d'enseignement ;
- premières planifications et préparations écrites des leçons de stages ;
- analyse critique de ces préparations et d'expériences vécues lors des premiers stages ;
- mutualisation des expériences collectées par chacun.

Acquis d'apprentissage :

- construire une séquence d'apprentissage ;
- formuler des objectifs en phase avec les exigences d'un programme ;
- élaborer des processus techniques et des étapes de mise en œuvre susceptibles de répondre à ces objectifs ;
- communiquer avec clarté, établir des relations de groupe positives ;
- travailler et mutualiser en équipe ;
- prévoir des alternatives aux exercices, imaginer des prolongements à moyen et long terme ;
- utiliser les contenus des différentes matières du cursus de l'agrégation à l'intérieur d'une leçon ;
- développer des phases réflexives, à l'aide d'outils d'analyse permettant l'esprit critique et l'invention de prolongements utiles.

Evaluation :

- évaluation continue de type formative par les enseignantes avec une séance d'évaluation formalisée à la fin du 1er quadrimestre ;
- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (présentation orale) : 100 % ;
- les objets de l'évaluation sont :
 - la qualité des séquences d'apprentissage dans leur conception et leur réalisation ;
 - la pertinence du propos par rapport au niveau scolaire et au type de population concernés ;
 - la capacité à extrapoler, l'inventivité et l'imagination ;
 - l'usage efficace des références techniques et culturelles ;
 - la qualité de la communication ;
 - la capacité d'évaluation et d'autoévaluation.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- portefeuille de lecture et références bibliographiques proposées par les enseignantes.

G120.0444 Psychopédagogie : Connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Pascalie PAPADIMITRIOU, agregation@lacambre.be

Contenu :

Enfant, étudiant, parent, enseignant, décideur..., chacun est concerné par les questions d'éducation, d'apprentissage... donc de pédagogie ! Celles-ci font l'objet d'analyses multiples et croisées de la part de philosophes, d'historiens, de sociologues, de psychologues, de didacticiens, mais aussi de praticiens et des pédagogues eux-mêmes. Le cours propose une lecture pédagogique de ces débats et une synthèse des connaissances dans le champ pédagogique et des enjeux qui le traversent. Des notions récentes aux sujets les plus commentés, des débats les plus vifs aux questions plus consensuelles, il essaye de brosser ainsi un panorama du champ pédagogique aujourd'hui, de ses questionnements comme de ses savoirs acquis, de ses acteurs, de ses méthodes, et des nouveaux champs de recherches qui se développent.

Méthode :

- exposés, travaux dirigés, lectures d'articles, débats, travaux de groupe ;
- préparation d'un exposé sur une pédagogie (avec consignes précises et suivis ponctuels).

Acquis d'apprentissage :

- se familiariser avec
 - les concepts de bases, les théories et les modèles en pédagogie ;
 - les courants historiques et nouveaux en pédagogie ;
- s'interroger sur les notions-clés du processus d'apprentissage ;
- penser la pratique pédagogique en classe secondaire, dans le champ de l'enseignement de l'art ;
- différencier un ensemble de concepts relatifs au vocabulaire pédagogique ;
- définir et illustrer les incontournables pédagogiques de la construction des savoirs ;
- proposer un ensemble de méthodes à partir des pratiques pédagogiques issues d'un ensemble de penseurs de l'enseignement ;
- repérer les orientations méthodologiques ;
- décrire une pédagogie en développant ses caractéristiques principales.
- établir des liens avec la classe.

Evaluation :

- évaluation continue de type formative par l'enseignant ;
- évaluation d'un travail année : 50% ;
- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (examen oral) : 50%.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- syllabus de cours ;
- références proposées par l'enseignante.

G120.0445 Psychopédagogie : Formation à la neutralité (CrB)

1 crédit, 12 h

Activité obligatoire

Professeur : Tristan LEDOUX, tristanledoux@hotmail.com

Contenu :

Mise en débat d'un certain nombre de textes fondateurs, principalement de philosophes qui ont développé une réflexion sur l'art, afin de donner un contenu à la notion de neutralité dans le domaine de l'enseignement artistique, compte tenu de la diversité des domaines (musique, arts plastiques ou visuels, théâtre et art de la parole). La neutralité est envisagée et définie à partir de ce qui la menace : idéologies politiques, culturelles, dogmes religieux, enfermement dans un style, forces affectives ou inconscientes... Sont examinées les positions de la philosophie antique, (paradigme classique), de Kant (paradigme critique), de Nietzsche, de la phénoménologie (Husserl, Sartre, Merleau-Ponty), et des propositions plus récentes comme celles de Deleuze ou Rancière (liste à titre indicatif).

Méthode :

Le cours est réparti en une série de séances, lors desquelles les participants sont invités à discuter les thèses exposées au cours de la première heure de la séance. L'enseignement oral s'appuie sur des textes transmis aux étudiants. Un syllabus de synthèse – revu chaque année – sera également disponible avant l'examen.

Acquis d'apprentissage :

S'approprier, à travers l'exposé et la discussion, quelques positions théoriques fondamentales et les moyens d'un recul critique tant à l'égard des savoirs, des discours et des techniques, que des attitudes et des valeurs implicites que la transmission de compétences artistiques met en jeu.

Evaluation :

- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (examen écrit) : 100%.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- syllabus de cours ;
- références bibliographiques proposées par l'enseignant.

G120.0446 Psychopédagogie : didactique des arts plastiques, visuels et de l'espace

3 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Toma LUNTUMBUE, tomamuteba.luntumbue@lacambre.be

Contenu :

- confrontation avec des matériaux de nature très diversifiée, dans un cadre de contraintes matérielles proche de celles de l'enseignement secondaire ;
- ergonomie de l'enseignant : travaux de manipulation, en relation avec l'espace, les supports, les outils, les gestes induits par ces matériaux ;
- vocabulaire approprié aux objets plastiques en présence ;
- extrapolations pédagogiques ;
- structure de leçons à partir des implications technologiques rencontrées(Objectifs, contenus, méthodes,...).

Méthode :

- mise en situation « d'atelier » ou de classe avec des travaux individuels ou par groupes ;
- création d'objets plastiques (2D, 3D), à partir des propriétés élémentaires d'un matériau donné, et dans le cadre de consignes précises ;
- analyse des travaux obtenus, mise en relation avec des contenus théoriques, et exploitation de leur potentiel pédagogique : création de répertoires d'exercices ;
- construction de leçons complètes à partir de ces expérimentations.

Acquis d'apprentissage :

- être capable de dégager des problématiques d'ordre plastique et à construire des itinéraires de formation à partir de contraintes techniques propres aux exigences de l'enseignement secondaire ;
- maîtriser des éléments méthodologiques pour exploiter les formes et les usages des matériaux artistiques hérités de l'histoire de l'art récent ;

- découvrir en quoi les propriétés élémentaires des matériaux induisent un questionnement artistique, fait comprendre les caractéristiques expressives, communicatives et cognitives de ces matériaux plastiques, et mettre en évidence les gestes générateurs de sens ;
- apprendre, à partir de données techniques rencontrées, à construire une leçon : choisir des contenus, développer des stratégies, construire des savoirs.

Evaluation :

- évaluation continue de type formative par l'enseignant ;
- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (présentation orale) : 100 % ;
- l'étudiant est évalué sur :
 - la pertinence des gestes développés à partir des matériaux donnés, la cohérence des objets plastiques élaborés, la justesse des significations induites ;
 - le respect des contraintes ;
 - la richesse des solutions et des alternatives envisagées ;
 - la rigueur de l'analyse et de la mise à distance, la capacité à replacer le travail dans un contexte théorique ;
 - la pertinence des extrapolations pédagogiques et la cohérence des leçons élaborées.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir références bibliographiques proposées par l'enseignant.

UE AG 3 CONNAISSANCES PSYCHOLOGIQUES, SOCIO-AFFECTIVES ET RELATIONNELLES

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 3

Prérequis : -

Corequis : -

G120.0447 Psychopédagogie : Connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles (CrB)

3 crédits, 45h

Activité obligatoire

Professeur : Michel JASPAR, mich.jaspar@gmail.com

Contenu :

- concepts de base en psychologie et aspects fondamentaux de la psychologie humaine liés à l'apprentissage :
 - la mémoire ;
 - l'intelligence ;
 - les émotions ;
 - le développement de l'enfant et de l'adulte aux niveaux cognitif, artistique, affectif et social ;
 - la motivation ;
 - les mécanismes de l'apprentissage.

Méthode :

- les cours sont dispensés en grand groupe, de manière régulière. Alternance d'exposés magistraux et de mises en situation à analyser.

Acquis d'apprentissage :

- *en termes de savoirs* : acquérir quelques outils conceptuels pour pouvoir aborder la littérature qui concerne la pédagogie ; connaître les grandes lignes de quelques aspects fondamentaux de la psychologie humaine liés à l'apprentissage ;
- *en termes de savoir-faire* : relier ces savoirs sur la psychologie humaine à leurs implications pédagogiques ; intégrer le plus d'aspects possibles de la théorie vue à sa pratique pédagogique (métier)

ou stages) et, réciproquement, amener le plus possible de situations et de problématiques rencontrées dans les situations d'apprentissage ; travailler sur ses propres représentations de l'enseignement et de lui/elle-même en tant qu'enseignant, par l'apport de l'introspection, de la théorie abordée, des situations vécues ou racontées par les autres ;

- *en termes de savoir-être* : acquérir quelques outils de communication et de gestion de conflit ; de respecter les règles communes du cours, à l'image des règles de tout groupe humain, et particulièrement celui d'une institution scolaire ; collaborer, pour la réalisation d'exercices et de travaux, dans le respect et l'ouverture à l'autre.

Evaluation :

- modalités spécifiques proposées par l'enseignant : évaluation continue ET/OU sommative. 2 options possibles :

1) participation active à chaque cours et évaluation continue (tests de compréhension réguliers) ;

2) évaluation sommative à la fin du 2e quadrimestre (Examen oral, portant sur la totalité des contenus de l'année).

Langue d'enseignement :

- français.

Sources

- les notes de cours, ainsi que divers textes ou articles, sont disponibles sur le site personnel de l'enseignant (micheljaspar.be) et/ou sur l'intranet du CRB.

UE AG 4 SAVOIR-FAIRE

Niveau de certification : 7

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 12

Prérequis : -

Corequis : UE AG 1 et UE AG 2

T120.0448 Stages : observation, assistantat

3 crédits, 20 h

Activité obligatoire

Professeurs : (Coordination) Pascalia PAPADIMITRIOU, agregation@lacambre.be

(Supervision) Catherine WARMOES, catherine.warmoes@lacambre.be

Contenu :

- ce type de stage permet aux futurs enseignants d'assister à la prise en charge d'une classe par un professeur expérimenté. Il offre notamment à l'étudiant-stagiaire l'opportunité de découvrir, par le biais de l'expérience singulière du maître de stage qui l'accueille ;
- dans le cadre de ce stage, l'étudiant-stagiaire sera également invité à se projeter progressivement, en partenariat avec le maître de stage, dans la prise en charge de la classe en rencontrant les élèves dans leurs projets et travaux en cours.

Méthode :

- dès le début du mois d'octobre, contacter 2 écoles secondaires et 2 professeurs de son choix, en vue de réaliser les stages d'observation/assistant (Voir liste des contacts) ;
- informer les responsables pédagogiques de l'agrégation des contacts et agendas de stages établis ;
- observation active dans la classe du maître de stage (et part active d'assistantat vivement suggérée si le contexte le permet) ;
- formalisation des observations en vue de la rédaction d'un rapport ;
- les 20h du stage d'observation doivent être terminées à la fin du 1er quadrimestre pour pouvoir prester les 30h du stage d'enseignement ;
- l'étudiant doit avoir clôturé le stage d'observation/assistantat et avoir participé à l'évaluation formative en séance collective (fin du 1er quadrimestre) pour s'engager dans le stage d'enseignement.

Acquis d'apprentissage :

- adopter une posture réflexive sur les pratiques d'enseignement observées ;
- travailler en collaboration au sein d'une équipe éducative ;
- mobiliser et développer :
 - les savoirs de la (des) discipline(s) à enseigner ;
 - des capacités relationnelles liées au profil du métier ;
 - une culture générale riche et une ouverture à la diversité des cultures qui permettent d'éveiller les futurs élèves au monde ;
 - le souci de participer au rôle de démocratisation de l'école.

Evaluation :

- évaluation formative en séance collective : présentation des rapports d'observation en fin de 1er quadrimestre ;
 - évaluation continue par l'équipe pédagogique à la fin du second quadrimestre : 100%
- Les critères d'évaluation seront les suivants :

Les crédits des stages sont validés si les conditions suivantes sont toutes remplies :

- l'étudiant a presté ses stages d'observation/assistantat et a participé à la séance collective d'évaluation formative (fin du 1er quadrimestre) ;
- les stages d'enseignement sont prestés ;
- les évaluations des stages d'enseignement par les maîtres de stage sont réussies ;
- la supervision des stages est réussie ;
- le rapport de stage écrit est réussi ;
- le stage extra-muros est presté.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir « Memento des stages », conventions et documents de stages.

T120.0449 Stages : enseignement

6 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeurs : (Coordination) Pascalia PAPADIMITRIOU, agregation@lacambre.be
(Supervision) Catherine WARMOES, catherine.warmoes@lacambre.be

Contenu :

- ce type de stage consiste, pour l'étudiant-stagiaire, à mettre en place les activités pédagogiques, en la présence et avec l'accompagnement de l'enseignant maître de stage habituellement en charge de la classe. Il lui permet ainsi de bénéficier, grâce aux échanges avec cet enseignant, d'un retour immédiat sur sa pratique professionnelle ;
- l'étudiant-stagiaire sera ainsi amené à prendre en charge une classe de façon totalement autonome. Sa responsabilité est complète et comprend, outre les tâches d'enseignement ou d'éducation, celles liées à l'évaluation des élèves par exemple. Pour mener à bien ce travail, l'étudiant-stagiaire bénéficie de la guidance de maîtres de stage agréés par La Cambre par le biais d'une convention, et du professeur-superviseur de La Cambre.

Méthode :

- avoir clôturé le stage d'observation/assistantat et avoir participé à l'évaluation formative en séance collective (fin du 1er quadrimestre) pour s'engager dans le stage d'enseignement ;
- après l'évaluation formative du stage d'observation / assistantat en séance collective (fin du 1er quadrimestre), les stages d'enseignement peuvent débuter dès janvier ;
- toutefois par sécurité, les contacts peuvent avoir déjà été pris au premier quadrimestre ;
- contacter 3 écoles secondaires et 3 professeurs de son choix, en vue de réaliser les stages d'enseignement. L'étudiant peut retourner dans les 2 écoles de son stage d'observation/assistantat et en choisir une nouvelle ;

- informer les responsables pédagogiques de l'agrégation des contacts et agendas de stages établis ;
- observation active dans la classe du maître de stage (et part active d'assistantat vivement suggérée si le contexte le permet) ;
- les stages d'enseignement se réalisent entre janvier et mai ;
- supervision dans les classes de stage de l'étudiant, au moins une fois sur les 30h à prester. Cette supervision sera assurée par l'enseignant superviseur ;
- formalisation des expériences d'enseignement en vue de la rédaction d'un rapport à remettre pour la fin du 2e quadrimestre.

Acquis d'apprentissage :

- concevoir, planifier et organiser son enseignement ;
- choisir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes d'enseignement et d'apprentissage appropriées ;
- maîtriser les différentes formes de la communication pédagogique d'un contenu scientifique, adapté au public visé ;
- concevoir et mettre en œuvre des activités d'évaluation des apprentissages ;
- évaluer la qualité de son enseignement et développer ses compétences pédagogiques et didactiques ;
- adopter une posture réflexive sur ses pratiques d'enseignement ;
- travailler en collaboration au sein d'une équipe éducative ;
- rechercher et mettre en pratique les prescrits légaux en vigueur dans l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- mobiliser et développer :
 - les savoirs de la (des) discipline(s) à enseigner ;
 - des capacités relationnelles liées au profil du métier ;
 - une culture générale riche et une ouverture à la diversité des cultures qui permettent d'éveiller les futurs élèves au monde ;
 - le souci de participer au rôle de démocratisation de l'école.

Evaluation :

- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre : 100 % ;
- l'évaluation sera constituée des notes attribuées par les maîtres de stage de l'étudiant, l'enseignant superviseur à l'occasion de sa supervision et la note attribuée pour le rapport écrit ;
- les crédits des stages sont validés si les conditions suivantes sont toutes remplies :
 - l'étudiant a presté ses stages d'observation/assistantat et a participé à la séance collective d'évaluation formative (fin du 1er quadrimestre) ;
 - les stages d'enseignement sont prestés ;
 - les évaluations des stages d'enseignement par les maîtres de stage sont réussies ;
 - la supervision des stages est réussie ;
 - le rapport de stage écrit est réussi ;
 - le stage extra-muros est presté.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir « Memento des stages », conventions et documents de stages.

T120.0450 Stages : extra-muros

2 crédits, 10 h

Activité obligatoire

Professeurs : (Coordination) Pascalia PAPADIMITRIOU, agregation@lacambre.be
 (Supervision) Catherine WARMOES, catherine.warmoes@lacambre.be

Contenu :

- ce type de stage recouvre un projet pédagogique hors leçon. L'étudiant-stagiaire peut proposer un projet particulier d'activités didactiques ou de formation aux responsables des stages ;
- le projet peut prendre divers aspects favorisant l'immersion dans la vie de l'institution scolaire ou dans la conduite d'un projet : participer à des évaluations, assister à des conseils de classe ou à des réunions de parents, organiser des visites ou des voyages avec les élèves, concevoir (ou participer à) un module pédagogique ou un projet novateur....

- il peut également s'envisager dans des structures autres que l'école mais porteuses de projets dans le champ de l'éducation, de la formation, dans le domaine des arts visuels ;

Méthode :

- informer les responsables pédagogiques de l'agrégation des contacts et agendas de stages établis ;
- définir son implication dans le projet en fonction du contexte : la démarche est chaque fois singulière pour chacun des projets.

Acquis d'apprentissage :

- choisir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes appropriées ;
- travailler en collaboration au sein d'une équipe éducative ;
- mobiliser et développer :
 - un rapport critique et autonome avec les savoirs de référence (scientifiques et culturels) ;
 - des capacités relationnelles liées au profil du métier ;
 - une culture générale riche et une ouverture à la diversité des cultures qui permettent d'éveiller au monde ;
 - le souci de participer à la démocratisation de l'accès à l'éducation, la formation, la culture...

Evaluation :

- stage à valider par la coordinatrice pédagogique du programme et la superviseur des stages et évalué sur base d'un rapport en fin de 2e quadrimestre ;
- les crédits des stages sont validés si les conditions suivantes sont toutes remplies :
 - l'étudiant a presté ses stages d'observation/assistantat et a participé à la séance collective d'évaluation formative (fin du 1er quadrimestre) ;
 - les stages d'enseignement sont prestés ;
 - les évaluations des stages d'enseignement par les maîtres de stage sont réussies ;
 - la supervision des stages est réussie ;
 - le rapport de stage écrit est réussi ;
 - le stage extra-muros est presté.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir « Memento des stages », conventions et documents de stages.

G120.0451 Séminaires : analyse de pratiques

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeurs : (Coordination) Pascalie PAPANIMITRIOU, agregation@lacambre.be
Intervenants extérieurs invités

Contenu :

- prises de conscience du langage corporel : corps, voix, expressions non verbales, théâtralité ;
- psychologie et communication ;
- gestion mentale et créativité ;
- cultures, école et société ;
- langage des médias et usage de leurs outils dans le cadre pédagogique ;
- rencontre d'artistes, d'auteurs, de chercheurs, d'acteurs... des champs de l'art, de la pédagogie, des sciences humaines...

Méthode :

- Journées du samedi (5 sur un an), menées sous forme d'exercices, de rencontres, de conférences ou de débats avec des spécialistes issus des arts du spectacle ou des médias, des sciences humaines, pédagogiques ou sociologiques, et de terrains culturels divers, en intra-muros ou en extra-muros.

Acquis d'apprentissage :

- s'ouvrir à des domaines contigus à la pédagogie, et qui ne sont pas intégrés à la grille officielle.
- se familiariser avec des outils, des pratiques et des acteurs qui peuvent constituer des ressources extrascolaires à utiliser dans le travail au sein de l'école.

- s'investir dans quelques-unes des ouvertures proposées, pour élargir ses champs d'action pédagogiques.

Evaluation :

- évaluation continue de type formative par la coordinatrice ;
- évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (100 %) sur base de :
 - la présence et participation active aux séminaire ;
 - l'investissement personnel, pertinence des interventions, esprit d'équipe, initiative ;
 - la capacité d'appropriation par la conceptualisation et l'esprit critique ;
 - la capacité à extrapoler les potentiels pédagogiques présents dans les contenus des séminaires.

Langue d'enseignement :

- français.

Sources :

- voir portefeuille de lectures, références et supports proposés par les intervenants extérieurs invités et la coordinatrice.