

Arts plastiques, visuels et de l'espace

DESIGN TEXTILE

Profil d'enseignement — 1er cycle

Design textile

Par son histoire et son omniprésence au quotidien, le textile met en jeu des dimensions fonctionnelle, symbolique, culturelle et décorative, dans un usage à la fois intime et collectif. Medium connexe à la mode, au design et à l'architecture, il relève comme ceux-ci de l'expression plastique. Le textile est souple, mobile, fait de fibres et de fils, de trames et de réseaux ; il entretient des connivences avec la ligne, le texte et les processus numériques. Il est porteur de savoir-faire ancestraux, tourné vers la recherche et l'innovation et à l'origine d'une importante activité industrielle. La création de textures et de structures, de rythmes, de dessins et de colorations est l'objet même du travail du créateur textile, qu'il met en œuvre comme un moyen d'expression soit autonome soit orienté vers des applications déterminées.

Le cursus permet à l'étudiant de comprendre les enjeux du textile dans un large panorama et d'y opérer des choix cohérents avec ses aspirations.

En plus de la formation générale commune aux différents cursus organisés à La Cambre, le premier cycle des études entend donner à l'étudiant une compréhension de l'ensemble de la filière textile, de ses multiples sources et enjeux. Au fil des 3 ans, l'étudiant développe des protocoles expérimentaux et interroge différents niveaux, statuts et applications du textile. L'exigence d'une polyvalence technique permet une ouverture vers des spécialisations diverses.

Référentiel de compétences

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

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

PREMIER CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 08 : DESIGN TEXTILE
 2024 - 2025

PROGRAMME - Première année

1 cours à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.08.1	DESIGN TEXTILE : ATELIER 1	1 + 2	18	270	30,00%
	A120.A0043 Design textile : Atelier		18	270	30,00%
UE 2.08.1	DESIGN TEXTILE : MODULE 5	1	5	75	8,33%
	A100.A0475 Design textile : Atelier, module 5		5	75	8,33%
UE 2.XX.1	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	5	75	8,33%
	S100.AXXXX Stage interne		5	75	8,33%
UE 3.00.1	ACTUALITE DU DESIGN	1	2	30	3,33%
	G100.A0187 Actualités culturelles : Actualité du design		2	30	3,33%
UE 3.14.1	HISTOIRE DU TEXTILE 1	2	2	30	3,33%
	G100.A0214 Histoire et actualité des arts : Textiles		2	30	3,33%
UE 3.15.1	TECHNIQUES DE MAILLE 1	2	2	30	3,33%
	T020.A0210 Techniques et technologies : Maille		2	30	3,33%
UE 3.16.1	MATERIAUX TEXTILES	2	2	30	3,33%
	T020.A0211 Techniques et technologies : Matériaux textiles		2	30	3,33%
UE 3.17.1	TECHNIQUES D'IMPRESSION 1	2	1	15	1,67%
	T020.A0212 Techniques et technologies : Techniques d'impression		1	15	1,67%
UE 3.18.1	TECHNIQUES DE TISSAGE 1	2	2	30	3,33%
	T020.A0213 Techniques et technologies : Technologie des textiles (tissage)		2	30	3,33%
UE 6.01.1	ARTS NUMERIQUES 1	1	5	75	8,33%
	A121.A0113 Arts numériques : Atelier		5	75	8,33%
UE 6.02.0	COULEUR 1	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.A0118 Couleur : Générale		5	75	8,33%
UE 6.04.0	MODELE VIVANT 1	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.A0128 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.01.1	ART CONTEMPORAIN	1	2	30	3,33%
	G100.A0161 Histoire et actualité des arts : Art contemporain		2	30	3,33%
UE 7.02.1	HISTOIRE DE L'ART : ANTIQUITE	1	2	30	3,33%
	G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
UE 7.06.1	LITTERATURE 1	1	2	30	3,33%
	G100.A0159 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.03.1	SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	1	2	30	3,33%
	G100.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
UE 7.04.1	HISTOIRE	2	1	15	1,67%
	G020.A0158 Histoire : Générale		1	15	1,67%
UE 7.05.1	HISTOIRE DE L'ART : MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE	2	2	30	3,33%
	G020.A0152 Histoire et actualité des arts : du Moyen-Âge à la Renaissance		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

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

PREMIER CYCLE
Option 08 – DESIGN TEXTILE – BLOC 1

UE 1.08.1 DESIGN TEXTILE : ATELIER 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 18
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0043 Design textile : Atelier

18 crédits, 270 h
Activité obligatoire
Professeur : Linda Topic, linda.topic@lacambre.be

Contenu :

- identification et expérimentation des différents niveaux d'intervention dans l'élaboration du textile,
- apports théoriques et approche empirique des processus et matériaux,
- formulation des paramètres et enjeux de la matière, tant physiques que sensibles.

Méthode :

- subdivision du cours en phases qui abordent logiquement les étapes d'élaboration d'un textile, chaque phase engageant une démarche expérimentale et sensible,
- pratique des matériaux, structures et colorations - élaboration d'échantillons,
- lectures critiques des éléments produits, restitution des acquis à travers des exercices,
- visites de sites de production.

Acquis d'apprentissage :

- articuler les différents paramètres du textile afin de produire une création originale,
- transposer plastiquement des notions données,
- mettre en perspective les matières produites,
- utiliser des outils d'analyse et un plan de classification.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie: Anne-Marie SEILE-BALDINGER, *Systematik der Textilen Techniken*, Basler Beiträge zur Ethnologie, 1991; Maggy BAUM, Chantal BOYELDIEU, *Le Dictionnaire des Textiles*, Éditions du Paillié, 2006

UE 2.08.1 DESIGN TEXTILE : MODULE 5 (Unité d'enseignement optionnelle)

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

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

A100.A0475 Design textile : atelier, module 5

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Linda Topic, linda.topic@lacambre.be

Contenu :
- projet personnel d'interprétation d'un processus donné d'élaboration du textile — selon le niveau de l'étudiant.

Méthode :
- définition du champ d'expérimentation,
- enseignement et expérimentations pratiques de processus spécifiques,
- lectures critiques collectives des aspects techniques, sémantiques et sensibles des propositions,
- développements et contextualisation des matières produites.

Acquis d'apprentissage :
- développer un projet à travers un processus expérimental,
- articuler les différents paramètres du textile en vue d'une proposition singulière,
- formuler des enjeux techniques et sensibles portant sur l'utilisation des matières et leurs associations.

Évaluation :
- évaluation par l'équipe pédagogique en fin de 1er quadrimestre, sur la base d'une présentation des travaux réalisés par l'étudiant.

Langue d'enseignement :
- français

Sources :
Sources, références et bibliographie donnée en atelier.

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

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

S100.AXXXX Stage interne

5 crédits, 75h
Deux stages internes sont obligatoires au cours du cycle de Bachelier

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

UE 3.00.1 ACTUALITE DU DESIGN

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

G100.A0187 Actualités culturelles : Actualité du design

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Amélie Vanliefferinge, amelie.vanliefferinge@lacambre.be

Contenu :

- problèmes d'étymologie et de définition (notamment comparative) du design,
- rationalisation de la production,
- fonction(s) et usage,
- responsabilité sociale, écologie,
- aspects plastiques-esthétiques,
- sémiologie.

Méthode :

- cours ex cathedra, ouvert cependant à la discussion et illustré de très nombreux exemples au moyen d'une présentation Powerpoint,
- références bibliographiques communiquées pendant le cours afin de susciter un approfondissement des connaissances.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre de façon générale les facteurs qui gouvernent la démarche du design,
- maîtriser un vocabulaire spécifique précis,
- appliquer une grille complexe d'analyse à un objet de design,
- mobiliser ces concepts dans la réalisation d'un travail personnel.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible en format électronique.

Bibliographie: Danièle QUARANTE, *Eléments de design industriel*, Maloine, 1985; Nigel WHITELEY, *Design for Society*, Reaktion Books, 1993; Ezio MANZINI, *La matière de l'invention*, Centre George Pompidou, 1986; David PYE, *The Nature of Design*, Reinhold Publishing, 1964 ; Carma GORMAN éd., *The Industrial Design Reader*, Allworth Press, 2003.

UE 3.14.1 HISTOIRE DU TEXTILE 1

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

G100.A0214 Histoire et actualité des arts : Textiles

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Pauline Vidal, pauline.vidal@lacambre.be

Contenu :

- définition de la surface textile et des structures souples,
- approche chronologique de quelques grandes civilisations textiles : les Précolombiens, les Coptes, les courants tapisserie/art textile, Support/surface, etc.
- approche par le biais d'une technique : les réserves (ikat, batik, plangi, shibori),
- approche par le biais d'une couleur et d'une teinture : le bleu et plus précisément l'indigo,
- approche par le biais de l'évolution d'un motif de base : la rayure,
- approche par la pratique de la teinture végétale,
- mise en place d'une grille d'analyse des textiles.

Méthode :

- présentations d'images,
- présentations de textiles de collections privées, visites d'expositions, voyages,
- recherche en bibliothèque, exercices aux cours.

Acquis d'apprentissage :

- se référer dans sa création personnelle à des repères issus d'une connaissance des productions textiles dans leurs contextes économique, culturel, géographique et politique.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Pas de syllabus, bibliographie communiquée pendant le cours.

UE 4.08.2 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIE : MAILLE 1

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

T020.A0210 Techniques et technologies : Maille

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Sandrine Rombaux, sandrine.rombaux@lacambre.be

Contenu :

- initiation aux techniques manuelles: aiguilles, crochet, décodage de schémas,...
- identifier, connaître et savoir exécuter les points de base.
- techniques complémentaires: nœuds, macramé,...
- techniques d'ennoblissements: broderie, matelassage, feutrage à l'aiguille, smoks, tapis à nœuds,...
- créer manuellement une surface à partir d'un fil (fil au sens large)
- tester et constater la réaction des matériaux (ex: le même point dans différents fils, résultats opposés)
- relever les interactions liées aux caractéristiques des matériaux et de leurs manipulations.
- explorer les gammes chromatiques.
- jouer avec les échelles maxi des matériaux et tirer parti de la notion d'extrême (ex: tricot maxi sans aiguille, jeu de mains, les doigts sont les aiguilles.
- assimiler le langage spécifique.

Méthode :

- étape préparatoire collective, étude générale (observation, technique, références,...)
- une étape de recherche avec un thème d'exercice collectif
- réponse personnelle de l'étudiant.
- suivi individuel avec la visite d'usines.

Acquis d'apprentissage :

- avoir assimilé les bases fondamentales en technique de maille à la main et dérivées, du fil à la surface.
- réaliser un répertoire d'idées, d'échantillons personnels.
- comprendre et déchiffrer les manuels techniques.
- reconnaître les différentes techniques et points.
- utiliser le vocabulaire approprié.

Évaluation :

- l'évaluation porte sur la maîtrise des compétences attendues.
- elle est continue et prend fin à l'issue du 2ème quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- la cotation porte essentiellement sur les exercices imposés et l'application innovante dans les projets d'atelier.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.16.1 MATERIAUX TEXTILES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis :

T020.A0211 Techniques et technologies : Matériaux textiles

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Coralie Miessen, coralie.miessen@lacambre.be

Contenu :

- nature des différentes fibres textiles, leurs modes de production et de transformation,
- utilisation des textiles selon leurs aspects fonctionnels, esthétiques, sémantiques et symboliques.

Méthode :

- présentation des sujets sous forme d'exposés illustrés d'exemples, d'objets et d'échantillons, suivie d'une discussion,
- constitution par chaque étudiant d'un dossier personnel de références classifiées.

Acquis d'apprentissage :

- fonder ses choix de matériaux sur une bonne compréhension des caractéristiques des différents textiles.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.17.1 TECHNIQUES D'IMPRESSION 1

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

T020.A0212 Techniques et technologies : Techniques d'impression

1 crédit, 15 h
Activité obligatoire
Professeur : Éric Chevalier, eric.chevalier@lacambre.be

Contenu :

- théorie des différents modes de teinture et des classes de colorants,
- pratique de partie d'entre eux : colorants acides, réactifs, dispersés, indigo,
- démontage d'une couleur,
- techniques de torsion et création de fil.
- théorie et expérimentation de différentes techniques de réserve.

Méthode :

- exposés théoriques et travaux pratiques.

Acquis d'apprentissage :

- identifier et teindre une matière textile avec le type de colorant adéquat,
- maîtriser les phénomènes graphiques par teinture / décoloration du fil et de la surface textile,
- mettre en œuvre les connaissances acquises dans un projet personnel, de façon sensible et créative.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Gaston DUPONT, *La teinture*, Paris : Les éditions de l'industrie textile, 2002 ; Yoshiko Iwamoto WADA, Mary Kellog RICE, *Shibori, The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing. Traditions. Techniques. Innovation*, Tokyo, New York et Londres : Kodansha International, 1999.

UE 3.18.1 TECHNIQUES DE TISSAGE 1

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

T020.A0213 Techniques et technologies : Technologie des textiles (tissage)

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : en cours de recrutement

Contenu :
- création de textiles tissés
- interactions entre matières premières, surface et texture.

Méthode :
- création de l'outil (métier à tisser élémentaire et mobile)
- exploration des différents paramètres du tissu: densité, texture contexture, rythme, couleur, bordures.
- création de matière première et de fils à intégrer dans la surface tissée,
- analyse de textiles existants
- expérimentation des armures fondamentales (toile, sergé, satin) et armures factices, sur métier à échantillonner.
- formulation des qualités physiques et sensibles / mise en situation des matières produites.

Acquis d'apprentissage :
- compréhension des interactions fil-surface
- capacité à créer des textures et à y gérer la coloration
- maîtrise technique des armures fondamentales, mises en carte et vocabulaire spécifique
- capacité à mettre en perspective les matières produites.

Évaluation :
- richesse et créativité des propositions, degré d'exploration des acquis et procédés, cohérence forme/énoncé, implication personnelle, présence en atelier, progression
- évaluation continue et évaluation par l'équipe pédagogique à la fin du 2e quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :
- français

UE 6.01.2 ARTS NUMERIQUES 1

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

A121.A0113 Arts numériques : Atelier

5 crédits, 75h.
Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@gmail.com

Contenu:

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

Méthode :

Le cours s'organise en trois formats différents :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.02.0 COULEUR 1

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

A120.A0118 Couleur : Générale

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.04.0 MODELE VIVANT 1

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

A120.A0128 Dessin : Modèle vivant

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français.

UE 7.01.1 ART CONTEMPORAIN

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.A0161 Histoire et actualité des arts : Art contemporain

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.1 HISTOIRE DE L'ART : ANTIQUITE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.06.1 LITTÉRATURE 1

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

GA100.0159 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Thomas Gunzig, thomas.gunzig@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.03.1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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

G100.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.04.1 HISTOIRE

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

G020.A0158 Histoire : Générale

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus : 2 volumes de notions de référence.

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

UE 7.05.1 HISTOIRE DE L'ART : MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE

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

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

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

Contenu :
- étude de l'art de notes indispensable.

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

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

Langue d'enseignement :
- français

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

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

1 cours à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.08.2	DESIGN TEXTILE : ATELIER 2	1 + 2	22	330	36,67%
	A120.B0044 Design textile : Atelier		22	330	36,67%
UE 2.08.2	DESIGN TEXTILE : MODULE 6	1	5	75	8,33%
	A100.B0492 Design textile : Atelier, module 6		5	75	8,33%
UE 2.XX.2	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	5	75	8,33%
	S100.BXXXX Stage interne		5	75	8,33%
UE 3.21.2	HISTOIRE DU TEXTILE 2	2	2	30	3,33%
	G100.B0282 Histoire et actualité des arts : Textiles		2	30	3,33%
UE 3.25.2	TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMERIQUE 1	1	2	30	3,33%
	T100.B0460 Techniques et technologies : Techniques d'impression (numérique)		2	30	3,33%
UE 3.26.2	TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMERIQUE 2	2	2	30	3,33%
	T020.B0461 Techniques et technologies : Techniques d'impression (numérique)		2	30	3,33%
UE 3.22.2	TECHNIQUES DE TISSAGE 2	2	2	30	3,33%
	T020.B0279 Techniques et technologies : Technologie des textiles (tissage)		2	30	3,33%
UE 3.23.2	TECHNIQUES DE MAILLE 2	2	2	30	3,33%
	T020.B0280 Techniques et technologies : Maille		2	30	3,33%
UE 3.24.2	TECHNIQUES D'IMPRESSION 2	2	2	30	3,33%
	T020.B0281 Techniques et technologies : Techniques d'impression		2	30	3,33%
UE 6.06.2	COULEUR 2	1	1	15	1,67%
	A121.B0121 Couleur : Général (numérique)		1	15	1,67%
UE 6.07.0	MODELE VIVANT 2	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.B0130 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 6.08.0	PERSPECTIVE	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.B0125 Dessin : Perspective		5	75	8,33%
UE 7.01.2	HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIè SIECLES	1	2	30	3,33%
	G100.B0154 Histoire de l'art : De la renaissance à la fin du XIXe siècle		2	30	3,33%
UE 7.05.2	LITTERATURE 2	1	2	30	3,33%
	G100.B0160 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.02.2	ACTUALITE DE L'ART (NUMERIQUE)	2	2	30	3,33%
	G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art		2	30	3,33%
UE 7.03.2	HISTOIRE DE L'ART : XIXe ET XXe SIECLES	2	2	30	3,33%
	G020.B0155 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe siècles		2	30	3,33%
UE 7.04.2	PHILOSOPHIE	2	2	30	3,33%
	G020.B0170 Philosophie : Générale		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

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

PREMIER CYCLE
Option 08 – DESIGN TEXTILE – BLOC 2

UE 1.08.2 DESIGN TEXTILE : ATELIER 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 22
Prérequis : - 1.08.1
Corequis : -

A120.B0044 Design textile : Atelier

22 crédits, 330 h
Activité obligatoire
Professeur : Linda Topic, linda.topic@lacambre.be

Contenu :

- création de textiles
- expression graphique
- organisation de la surface, notions de rythmes et de colorations des textiles.
- analyse et exploration des différents paramètres et spécificités de matières/objets textiles.

Méthode :

- analyse et transposition personnelle d'une pièce source.
- cours techniques -maille, tissage (logiciel Pointcarré), impression et interactivité de ces procédés
- exploration et formulation des dimensions expressives, fonctionnelles et identitaires des éléments produits.
- orientation et parti pris des expérimentations vers des champs d'application
- lectures successives et collectives des travaux, contextualisation des éléments produits.
- interdisciplinarité
- visite d'expositions, de collections et de sites de production.

Acquis d'apprentissage :

- aptitude à produire et à animer la surface textile dans différentes techniques
- création de structures et textures / Gestion de dessin, motif et couleur
- capacité à combiner des mises en œuvre et processus de création
- capacité d'analyse
- capacité à transposer une source d'inspiration.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.08.2 DESIGN TEXTILE : MODULE 6 (Unité d'enseignement optionnelle)

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

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

A100.B0492 Design textile : Atelier, module 6

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Linda Topic, linda.topic@lacambre.be

Contenu :
projet personnel d'interprétation d'un processus donné d'élaboration du textile — selon le niveau de l'étudiant.

Méthode :
définition du champ d'expérimentation,
enseignement et expérimentations pratiques de processus spécifiques,
lectures critiques collectives des aspects techniques, sémantiques et sensibles des propositions,
développements et contextualisation des matières produites.

Acquis d'apprentissage :
développer un projet à travers un processus expérimental,
articuler les différents paramètres du textile en vue d'une proposition singulière,
formuler des enjeux techniques et sensibles portant sur l'utilisation des matières et leurs associations.

Évaluation :
évaluation par l'équipe pédagogique en fin de 1er quadrimestre, sur la base d'une présentation des travaux réalisés par l'étudiant.

Langue d'enseignement :
- français

Sources :
Sources, références et bibliographie données en atelier.

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

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

S100.BXXXX Stage interne

5 crédits, 75h
Deux stages internes sont obligatoires au cours du cycle de Bachelier

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

UE 3.21.2 HISTOIRE DU TEXTILE 2

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

G100.B0282 Histoire et actualité des arts : Textiles

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Pauline Vidal

Contenu :

- chronologique : la route des motifs : les textiles indiens, la toile de Jouy, l'impression textile, William Morris
- thématique : la lisière, l'organisation des motifs, leurs classifications et similitudes dans différentes cultures, la broderie, la dentelle, le papier peint
- mise en place d'une grille d'analyse du tissu
- les différents thèmes font ponctuellement des liens avec des créateurs contemporains, artistes et/ou designers.
- les sujets des cours s'adaptent dans la mesure du possible aux projets d'atelier centrés sur les motifs. Etude de leur organisation, leur sens, leur adéquation et l'innovation par rapport à l'époque.

Méthode :

- présentations d'images.
- présentations et études de textiles de collections privées, visites d'expositions, showrooms, voyages
- recherche en bibliothèque, exercices aux cours
- dépôts ponctuels de livres personnels à la bibliothèque pour compléments d'information.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir une méthode d'analyse et un vocabulaire spécifique pour nourrir le travail en atelier.

Évaluation :

- examen écrit et rendu d'exercices à la fin du 1er quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre.
- critères : l'évaluation est basée sur la capacité à intégrer les notions abordées au niveau d'une réflexion personnelle sur le textile.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Donnée à chaque cours

UE 3.25.2 TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMERIQUE 1

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

T100.B0333 Techniques et technologies : Techniques d'impression (numérique)

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Authom Pol, pol.authom@lacambre.be

Contenu :

- exploration des logiciels graphiques (bitmap, vectoriel, mise en page) pour l'impression artistique (sérigraphie, photogravure, impression textile, impression numérique).

Les notions abordées :

- la théorie de l'image numérique, les corrections tonales et colorimétriques, les différentes trames, le respect des couleurs, la création et la personnalisation de textes, la création d'outils personnalisés, les couleurs indexées et tables des couleurs, les séparations de couches dans Photoshop, les masques, les scripts et les traitements par lots, les bichromies, la coloration d'images aux traits.

Méthode :

- exposés théoriques de chaque notion du cours accompagnés de petits exercices.
- discussions des propositions personnelles de travaux individuels élaborés en atelier.
- suivi des réalisations et impressions en atelier.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre les spécificités des images Bitmap
- tramer une image couleur
- améliorer les qualités tonales et colorimétriques d'une image
- transformer une image en mode bichromie
- utiliser intelligemment les masques dans Photoshop
- appliquer à un grand nombre d'images les mêmes opérations (traitements par lots et droplets)
- tramer de plusieurs manières les couches d'une image CMJN
- créer et enregistrer un nuancier personnalisé
- colorier une image aux traits avec un nombre limité de couleurs + chevauchement des couleurs.
- mettre en pratique ces différentes notions dans un travail de création personnelle.

Évaluation :

- évaluation continue (50%)
- évaluation en fin de 1er quadrimestre (50%), et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- critères : compréhension des spécificités des différents logiciels pour l'impression numérique ou pour la réalisation de films pour l'impression manuelle (sérigraphie, photogravure).

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.26.2 TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMERIQUE 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

T020.C0334 Techniques et technologies : Techniques d'impression (numérique)

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Authom Pol, polauthom@lacambre.be

Contenu :

- le cours poursuit, en les approfondissant, les apprentissages du cours A 4.08.3.2
- approfondissement de l'exploration des logiciels graphiques (bitmap, vectoriel, mise en page) pour l'impression artistique (sérigraphie, photogravure, impression textile, impression numérique, diffusion), création de motifs et réalisation d'une campagne de diffusion d'une exposition personnelle fictive.

Les notions abordées :

- les motifs, les motifs en quinconce, les motifs continus dans Photoshop et Illustrator, les séparations de couleurs et chevauchements dans Illustrator, les mises en page et leurs exportations pour l'impression et pour le net, book et carte de visite.

Méthode :

- exposés théoriques de chaque notion du cours accompagnés de petits exercices.
- discussions des propositions personnelles de travaux individuels élaborés en atelier.
- suivi des réalisations pour la campagne de diffusion de l'exposition personnelle.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre les spécificités des images numériques
- créer un motif dans Photoshop et Illustrator
- créer un motif en quinconce dans Photoshop et Illustrator
- créer un motif continu dans Photoshop et Illustrator
- comprendre et réaliser des images avec chevauchement pour l'impression dans Illustrator
- gérer une campagne de diffusion d'une exposition personnelle tant pour l'impression que pour le net
- comprendre les spécificités des différentes exportations en PDF
- réaliser une carte de visite originale
- réaliser des images personnelles pour un livre imprimé via internet
- réaliser une affiche et une invitation pour une exposition personnelle fictive
- défendre oralement son travail personnel.

Évaluation :

- évaluation continue (50%)
- évaluation en fin de 2e quadrimestre (50%), et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Critères :

- compréhension des spécificités des différents logiciels pour l'impression numérique ou pour la réalisation de films pour l'impression manuelle (sérigraphie, photogravure...).
- compréhension des enjeux d'une bonne campagne de diffusion pour une exposition personnelle. Créativité. Originalité.
- un travail personnel de 6 images cohérentes pour un livre imprimé via internet (originalité, cohérence)
- création et réalisation d'une carte de "visite – livre"
- création d'une affiche pour l'impression et pour internet
- création d'une invitation pour l'impression et pour internet
- défense de la campagne de diffusion de l'exposition.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Fiches explicatives de chaque notion abordée.

UE 3.22.2 TECHNIQUES DE TISSAGE 2

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

T020.B0279 Techniques et technologies : Technologie des textiles (tissage)

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Cenk Kivrikoglu, cenk.kivrikoglu@lacambre.be

Contenu :

- création et développements de tissage intégrés au programme général de l'atelier
- choix de fils pour la création de contextures dans le tissu
- préparation des fiches techniques pour le tissage armure
- rentrage suivi
- rentrage en blocs
- tissu double (les poches)
- utilisation de doubles ensouples pour la création de reliefs
- utilisation d'empoignages irréguliers
- apprentissage du logiciel informatique spécialisé pour le tissage
- utilisation des notions de base du logiciel pour le tissu armuré.

Méthode :

- cours essentiellement pratique
- utilisation de la terminologie technique du tissage
- restitution créative des acquis au travers du programme de l'atelier.
- réflexion et analyse des paramètres basés sur les différentes expérimentations en tissage et recherches de matières.

Acquis d'apprentissage :

- techniques de tissage
- capacité à gérer la contexture du tissu
- capacité à gérer le motif dans la structure
- capacité à associer matières, structure et couleur dans un projet personnel.

Évaluation :

- évaluation continue (50%) et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- évaluation en fin du quadrimestre concerné (50%). Si le cours couvre les deux quadrimestres
évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre
évaluation basée sur les exercices tissés et les fiches techniques produits lors du module.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.23.2 TECHNIQUES DE MAILLE 2

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

T020.B0280 Techniques et technologies : Maille

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Rombaux, Sandrine, sandrine.rombaux@lacambre.be

Contenu :

- initier aux techniques de maille machine :
 - jersey de base (ex. ajouré/ rayure/ flotté/ jeux de tensions/ plis/...)
 - points dérivés (ex. jacquard/ dentelle/ tissage/...)
- déchiffrer le manuel, les modes de représentations schématiques des liages.
- dépasser le stade de l'échantillon pour développer des surfaces riches en terme de rythmes, graphismes, main, ...
- processus combinatoires entre les différents niveaux d'intervention (coloration- fil-surface).

Méthode :

- étape préparatoire collective, étude générale (observation, technique, références,...)
- étape de recherche avec une technique d'exercice collectif
- réponse personnelle de l'étudiant.
- suivi individuel.

Acquis d'apprentissage :

- avoir assimilé les bases fondamentales en technique de maille sur simple fonture, du fil à la surface
- réaliser un répertoire d'idées, d'échantillons personnels
- comprendre et déchiffrer les manuels techniques
- reconnaître les différents techniques et points
- utiliser le vocabulaire approprié.

Évaluation :

- évaluation continue (50%)
- évaluation à la fin du quadrimestre concerné (50%) et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- critères : L'évaluation porte sur la maîtrise des compétences attendues et porte essentiellement sur les exercices imposés et l'application innovante dans les projets d'atelier.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un grand nombre de supports (iconographie, pièce textile) sont rassemblés pour servir de références concrètes.
- présentés et mis en commun lors de l'étape préparatoire, ils restent à disposition pendant la période du projet.

UE 3.24.2 TECHNIQUES D'IMPRESSION 2

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

T020.B0281 Techniques et technologies : Techniques d'impression

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Eric Chevalier, eric.chevalier@lacambre.be

Contenu :

- apprentissage de la sérigraphie
- théorie des différents modes d'impression et celle de la sérigraphie en particulier
- théorie et pratique exploratoire de l'organisation de surface
- animation graphique: mouvement et répétition du dessin dans la surface
- pratique de la sérigraphie sur tissu avec des encres pigmentaires.

Méthode :

- recherche et création de pavages
- analyse de tissus imprimés existants
- pratique de toutes les étapes de préparation d'un cadre avant impression
- préparation des encres et mise au point d'une couleur à partir des couleurs primaires
- création de surfaces imprimées à partir des pavages créés, en expérimentant différentes organisations du motif, l'influence de la couleur sur leur lecture, les phénomènes de superpositions de couleurs et des variantes de supports.
- une attention particulière est portée au travail des bordures.

Acquis d'apprentissage :

- identifier le mode d'impression d'un textile
- identifier et créer un raccord et son mode de répétition
- gérer et contretyper les couleurs
- aisance dans toutes les étapes de création et impression au raccord d'un motif avec 2 passages couleur.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Gaston Dupont / Skender Zogu, *L'impression des textiles*, Paris, Les éditions de l'industries textile, 2008 ; *Symmetries of Culture: theory and practice of plane pattern analysis*, Dorothy K. Washburn, Donald W. Crowe, University of Washington press, 1988.

UE 6.06.2 COULEUR 2

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

A121.B0121 Couleur : Générale (numérique)

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- évaluation continue et test écrit en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.07.0 MODELE VIVANT 2

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

A120.B0130 Dessin : Modèle vivant

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.08.0 PERSPECTIVE

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

A120.B0125 Dessin : Perspective

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

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

Langue d'enseignement :
- français

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

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

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :
- français

Sources :

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

UE 7.05.2 LITTÉRATURE 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0160 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Thomas Gunzig, thomasgunzig@me.com

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.2 ACTUALITE DE L'ART (NUMERIQUE)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GB020.0154 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe siècles

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

UE 7.04.2 PHILOSOPHIE

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

G020.B0170 Philosophie : Générale

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

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

PREMIER CYCLE
 Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Option 08 - DESIGN TEXTILE
 2024 - 2025

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
1 cours à choisir	UE 1.08.3 DESIGN TEXTILE : ATELIER 3	1 + 2	25	375	41,67%
	A120.C0045 Design textile : Atelier		25	375	41,67%
	UE 2.08.3 DESIGN TEXTILE : MODULE 7	1	5	75	8,33%
	A120.C0510 Design textile : Atelier, module 7		5	75	8,33%
1 cours à choisir	UE 2.XX.3 STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	5	75	8,33%
	S100.CXXXX Stage interne		5	75	8,33%
	UE 5.08.1 PRATIQUE PROFESSIONNELLE	2	5	75	8,33%
	P003.C0245 Stage externe		5	75	8,33%
1 cours à choisir	UE 3.02.3 HISTOIRE DU DESIGN	2	2	30	3,33%
	G020.C0309 Histoire et actualité des arts : Design		2	30	3,33%
	UE 3.09.3 HISTOIRE DU TEXTILE 3	2	2	30	3,33%
	G100.C0335 Histoire et actualité des arts : Textiles		2	30	3,33%
1 cours à choisir	UE 3.10.3 TECHNIQUES DE TISSAGE 3	2	2	30	3,33%
	T020.C0330 Techniques et technologies : Technologie des textiles (tissage)		2	30	3,33%
	UE 3.11.3 TECHNIQUES DE MAILLE 3	2	2	30	3,33%
	T020.C0331 Techniques et technologies : Maille		2	30	3,33%
1 cours à choisir	UE 3.12.3 TECHNIQUES D'IMPRESSION 3	2	2	30	3,33%
	T020.C0332 Techniques et technologies : Techniques d'impression		2	30	3,33%
	UE 6.0X.3 ARTS NUMERIQUES 3 (selon le cours choisi)	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0XXX Arts numériques : Atelier (3D, Capteurs, Netart, Son, Vidéo)		5	75	8,33%
1 cours à choisir	UE 6.02.3 COULEUR 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0120 Couleur : Général		5	75	8,33%
	UE 6.03.3 MODELE VIVANT 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0132 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
1 cours à choisir	UE 7.02.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 1	1	2	30	3,33%
	G100.C0171 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
	UE 7.04.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 2	2	2	30	3,33%
	G020.C0172 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
1 cours à choisir	UE 7.08.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART ET DES ARTS EXTRA-EUPEENS	2	4	60	6,67%
	G020.C0156 Histoire et actualité des arts : Complément d'histoire de l'art et des arts extra-européens		4	60	6,67%
	UE 7.05.3 SEMIOLOGIE DES MEDIAS	2	2	30	3,33%
	G020.C0169 Sémiologie : Média		2	30	3,33%
1 cours à choisir	UE 7.06.3 ANTHROPOLOGIE DE L'ART	2	2	30	3,33%
	G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art		2	30	3,33%
	UE 7.07.3 INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES	1	2	30	3,33%
	G020.C0319 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art (EN)		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

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

PREMIER CYCLE
Option 08 – DESIGN TEXTILE – BLOC 3

UE 1.08.3 DESIGN TEXTILE : ATELIER 3

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 25
Prérequis : - UE 1.08.2
Corequis : -

A120.C0045 Design textile : Atelier

25 crédits, 375 h
Activité obligatoire
Professeur : Linda Topic, linda.topic@lacambre.be

Contenu :

- création de textiles : recherches
- design textile: tissage
- élaboration et orientation de projets.

Méthode :

- recherche expérimentale et exercices à partir de sujets / contextes donnés
- exploration et formulation des dimensions expressives, fonctionnelles et identitaires des éléments produits.
- interdisciplinarité et collaboration avec des structures extérieures
- lectures successives et collectives des travaux
- visite d'expositions, de collections, de sites de production.

Acquis d'apprentissage :

- méthodologie de création
- multiplication des niveaux d'intervention dans un projet.
- appropriation des techniques et de leur possible interactivité
- capacité à travailler en équipe.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 2.08.3 DESIGN TEXTILE : MODULE 7 (Unité d'enseignement optionnelle)

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

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

A100.C0510 Design textile : Atelier, module 7

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Lina Topic

Contenu :
projet personnel d'interprétation d'un processus donné d'élaboration du textile — selon le niveau de l'étudiant.

Méthode :
définition du champ d'expérimentation,
enseignement et expérimentations pratiques de processus spécifiques,
lectures critiques collectives des aspects techniques, sémantiques et sensibles des propositions,
développements et contextualisation des matières produites.

Acquis d'apprentissage :
développer un projet à travers un processus expérimental,
articuler les différents paramètres du textile en vue d'une proposition singulière,
formuler des enjeux techniques et sensibles portant sur l'utilisation des matières et leurs associations.

Évaluation :
évaluation par l'équipe pédagogique en fin de 1er quadrimestre, sur la base d'une présentation des travaux réalisés par l'étudiant.

Langue d'enseignement :
- français

Sources :
Sources, références et bibliographie données en atelier.

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

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

S100.CXXXX Stage interne

5 crédits, 75h
Deux stages internes sont obligatoires au cours du cycle de Bachelier

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

UE 5.08.1 PRATIQUE PROFESSIONNELLE

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

P003.C0245 Stage externe

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Anne Masson

Contenu :

- stage à effectuer chez un créateur, une industrie ou atelier textile (tissage, maille) ou de toute autre discipline connexe.

Méthode :

- immersion dans un milieu professionnel
- participation active au travail courant d'un créateur ou atelier textile
- observation de la méthodologie de travail
- développement des outils de conception du projet
- élaboration d'un rapport de stage documenté.

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- validation du stage sur base de l'avis du maître de stage
- évaluation du rapport écrit de fin du stage.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.02.3 HISTOIRE DU DESIGN

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

G020.C0309 Histoire et actualité des arts : Design

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Amélie Van Liefferinge, amelie.vanliefferinge@lacambre.be

Contenu :

- le cours prend son point de départ chronologique à la révolution industrielle. A l'intérieur d'une structure linéaire menant progressivement à l'époque contemporaine, il multiplie les angles d'approche (chapitres consacrés tantôt à un designer, un matériau, un type de produits, un thème, un mouvement, une période) et les points de vue (concepteur, producteur, consommateur, utilisateur). Le cours considère une grande variété de produits et réalisations : du mobilier ou des objets domestiques "affectifs" jusqu'aux biens d'équipement et aux transports. Il approche également des disciplines connexes comme la création d'image d'entreprise ou le packaging et, à l'occasion, crée des liens avec l'architecture, le graphisme, la typographie, le stylisme et la création textile.

Méthode :

- de type ex cathedra mais ouvert à la discussion, le cours s'appuie sur de très nombreux exemples illustrés au moyen d'une présentation Powerpoint. Des références bibliographiques sont données pour permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances.

Acquis d'apprentissage :

- nourrir l'activité créatrice d'une réflexion théorique
- disposer d'une grille de connaissance et d'analyse solide dans sa discipline
- comprendre les liens entre le design et la société (variables idéologiques, politiques, économiques, techniques, culturelles, etc.).

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du quadrimestre. En cas de 2e session, examen écrit en fin de 3e quadrimestre.
- critères : Maîtrise des faits et acteurs majeurs de l'histoire du design, mais aussi et surtout compréhension active des concepts et théories abordés.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Un syllabus est disponible en format électronique.

Bibliographie :

Pour ne citer que des ouvrages très généraux : John HESKETT, *Industrial Design*, Thames & Hudson, 1980, David RAIZMAN, *History of Modern Design*, Laurence King Publishing, 2004, Jonathan WOODHAM, *Twentieth-Century Design*, Oxford University Press, 1997, Raymond GUIDOT, *Histoire du design: 1940–1990*, Hazan, 1999, Jocelyn DE NOBLET, *Design: miroir du siècle*, Flammarion, 1993.

UE 3.09.3 HISTOIRE DU TEXTILE 3

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

G020.C0335 Histoire et actualité des arts : Textiles

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Pauline Vidal

Contenu :

- approche transversale par le biais d'une matière : la soie, la route de la soie, les tissus sassanides, byzantins, ottomans, islamiques, italiens, français.
- d'un tissu spécifique : le velours
- d'un objet : le tapis.

Méthode :

- présentations d'images.
- présentations et études de textiles issus de collections privées, visites de musées et d'expositions, showrooms, voyages
- recherche en bibliothèque, exercices aux cours
- dépôts ponctuels de livres personnels à la bibliothèque pour compléments d'information,
- lecture d'extraits d'un livre de Patrice Hugues et exercices.

Acquis d'apprentissage :

- approfondir la méthode d'analyse et la notion du langage du tissu tant au niveau historique et de l'actualité qu'au niveau art plastique et design et confronter cela au travail personnel.

Évaluation :

- évaluation à la fin du 2e quadrimestre et en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre
- critères : L'évaluation est basée sur la capacité à intégrer les notions abordées sur les 3 années dans une réflexion personnelle sur le langage du tissu de préférence en lien avec la production personnelle en atelier. L'évaluation consiste en un travail écrit, présenté oralement à l'ensemble des étudiants et en un débat autour de l'ensemble des travaux.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Patrice Hugues, *Le langage du tissu*.

UE 3.10.3 TECHNIQUES DE TISSAGE 3

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

T020.C0330 Techniques et technologies : Technologie des textiles (tissage)

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Cenk Kivrikoglu, cenk.kivrikoglu@lacambre.be

Contenu :

- création et développements de tissage intégrés au programme général de l'atelier.
- les tissus doubles et les initiales pour la création de reliefs, l'expression graphique et la texture.
- les enfilages piqués pour la création de tissus matelassés, plissés.
- notion de résolution et de densité du tissu, armures.
- notions de jacquard sur logiciel spécialisé.
- création de rentrages pour une expression personnelle
- rédaction de fiches techniques, archivage, notion de prototypage et communication du projet.

Méthode :

- pratique de terminologie de la technique du tissage et de la matière.
- restitution créative des acquis au travers du programme de l'atelier.
- réflexion sur les recherches, mises en situation par rapport aux projets personnels - lectures critiques
- réflexion et analyse des paramètres de tissage et de la matière, les apprivoiser vers des résultats créatifs et innovants.

Acquis d'apprentissage :

- capacité à associer la texture, la matière et la couleur en vue d'un résultat
- capacité à concevoir des tissus complexes et tridimensionnels
- capacité à prévoir une construction du tissu/surface dans le cadre du projet personnel.

Évaluation :

- évaluation continue (50%).
- évaluation en fin du quadrimestre concerné (50%). Si le cours couvre les deux quadrimestres, évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre.
évaluation sur base des exercices tissés et de la restitution créative de la technique.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.11.3 TECHNIQUES DE MAILLE 3

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

T020.C0331 Techniques et technologies : Maille

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Rombaux, Sandrine, sandrine.rombaux@lacambre.be

Contenu :

- approfondir les techniques machine.
- utiliser la double fonture (ex. côtes, tubulaire, double-face,...)
- réalisation de modules 3D avec mise en contexte. (ex. mobilier, vêtement,...).

Méthode :

- étape préparatoire collective, étude générale (observation, technique, références,...)
- une étape de recherche avec une technique d'exercice collectif
- réponse personnelle de l'étudiant.
- suivi individuel.

Acquis d'apprentissage :

- avoir assimilé les techniques de maille sur double fonture.
- aborder la fonction et le volume.
- s'approprier l'ensemble des techniques acquises pour les détourner et s'engager vers une production innovante.
- prototypage.

Évaluation :

- évaluation continue (50%).
- évaluation à la fin du quadrimestre concerné (50%). Si le cours porte sur les deux quadrimestres, évaluation partielle à la fin du premier quadrimestre.
- critères : L'évaluation porte sur la maîtrise des compétences attendues et porte essentiellement sur les exercices imposés et l'application innovante dans les projets d'atelier.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un grand nombre de supports (iconographie, pièce textile) est souhaité pour servir de références concrètes.
- présentés et mis en commun lors de l'étape préparatoire, ils restent à disposition pendant la période du projet.

UE 3.12.3 TECHNIQUES D'IMPRESSION 3

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

T020.C0332 Techniques et technologies : Techniques d'impression

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Eric Chevalier, eric.chevalier@lacambre.be

Contenu :

- apprentissage de la sérigraphie
- théorie des différents modes d'impression et celle de la sérigraphie en particulier
- théorie et pratique exploratoire de l'organisation de surface
- animation graphique: mouvement et répétition du dessin dans la surface
- pratique de la sérigraphie sur tissu avec des encres pigmentaires.

Méthode :

- recherche et création de pavages
- analyse de tissus imprimés existants
- pratique de toutes les étapes de préparation d'un cadre avant impression
- préparation des encres et mise au point d'une couleur à partir des couleurs primaires
- création de surfaces imprimées à partir des pavages créés, en expérimentant différentes organisations du motif, l'influence de la couleur sur leur lecture, les phénomènes de superpositions de couleurs et des variantes de supports.
- une attention particulière est portée au travail des bordures.

Acquis d'apprentissage :

- identifier le mode d'impression d'un textile
- identifier et créer un raccord et son mode de répétition
- gérer et contretyper les couleurs
- aisance dans toutes les étapes de création et impression au raccord d'un motif avec 2 passages couleur.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Gaston Dupont / Skender Zogu, *L'impression des textiles*, Paris, Les éditions de l'industries textile, 2008 ; *Symmetries of Culture: theory and practice of plane pattern analysis*, Dorothy K. Washburn, Donald W. Crowe, University of Washington press, 1988.

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

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

5 crédits, 75 h

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

Contenu :

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

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

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

A120.C0738 Arts numériques : Atelier - 3D

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

A120.C0742 Arts numériques : Atelier - Capteurs

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

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

Contenu :

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

Outils :

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

A120.C0740 Arts numériques : Atelier - Son

Contenu :

- étude de l'histoire de la prise de son,
- initiation au fonctionnement de l'oreille et du son,
- initiation aux bases de la MAO,
- initiation à l'électroacoustique (les effets, l'égalisation, les techniques de synthèse),
- découverte des interfaces (les microphones, les haut-parleurs, la table de mixage, la table de mixage),
- initiation aux bases du mixage audio et aux insérables numériques.
- approfondissement de la prise de son analogique et numérique et de l'étude des microphones (typologie et expérimentation),
- étude des plans sonores, de la réverbération, de l'acoustique,
- initiation à l'audio numérique, aux fréquences d'échantillonnage, à la compression dynamique et numérique du son,
- découverte du « mastering »,
- étude de différents champs d'application du son: musique de film, musique de scène, décor sonore,

- illustration sonore, installation, etc.,
- expérimentation de la diffusion sonore, de ses médias,
- expérimentation sur la monophonie, la stéréophonie, la multi diffusion, la spatialisation.
- travaux pratique d'électronique en lien avec le son,
- suivi du projet de fin d'année.

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

A120.C0739 Arts numériques : Atelier - Vidéo

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

A120.C0746 Arts numériques : Atelier – Narration visuelle

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

UE 6.02.3 COULEUR 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

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

A120.C0120 Couleur : Général

5 crédits, 75 h

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Anglais - Français - Néerlandais

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0132 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 h

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 1

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

G100.C0171 Philosophie : Esthétique

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

UE 7.04.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 2

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

G020.C0172 Philosophie : Esthétique

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

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

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

4 crédits, 45 h

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

Professeurs :

- Toma Luntumbue
- Raphaël Pirenne
- Kevin Saladé

Contenu :

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

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

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

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

4 crédits, 45 h

Activité à choix

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- syllabus rassemblant les textes proposés à la lecture

Évaluation :

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

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

4 crédits, 45 h

Activité à choix

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Bibliographie, portefeuille de lectures et diaporamas des cours.

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

4 crédits, 45 h

Activité à choix

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art de la période envisagée dans le cours,
- utiliser de façon pertinente ces acquis théoriques afin de mener à bien une analyse stylistique des œuvres étudiées,
- être capable d'établir des connexions entre toutes les parties du cours et d'utiliser les diverses méthodologies de l'interprétation de l'œuvre d'art envisagées.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Plan, bibliographie et diaporamas.

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0169 Sémiologie : Média

2 crédits, 30 h

Cours au choix

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- la rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e permettra d'évaluer sa capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique et personnelle sur les médias de masse et sur les disciplines artistiques.
- les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme classroom.google.com
- les modalités d'évaluation sont identiques en première et en seconde session.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

2 crédits, 30h

Cours au choix

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

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

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

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

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

Contenu :

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

Méthodologie :

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

Acquis d'apprentissage :

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

soutenu.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Anglais

Bibliographie :

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

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

Dederer, C., 2023, *Monsters. A fan's dilemma. What Do We Do with Great Art by Bad People*, Sceptre.
Deller, J, Alan Kane, A., Haines, B., 2005, *Folk Archive: Contemporary Popular Art from the UK*, Londres, Book Works

Gioia, T. 2022, "Is Old Music Killing New Music?", *The Atlantic*,

<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/01/old-music-killing-new-music/621339/>

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

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

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

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

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

Theil, M., 2023, "The pop culture milestones that helped shape LGBTQ+ history", *The Big Issue*,

<https://www.bigissue.com/culture/the-pop-culture-milestones-that-helped-shape-lgbtq-history>
