

Arts plastiques, visuels et de l'espace

CONSERVATION, RESTAURATION
DES ŒUVRES D'ART

Profil d'enseignement — 1er cycle

La Cambre

Conservation, restauration des œuvres d'art

Le conservateur-restaurateur d'œuvres d'art est responsable de l'examen, de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel assurant la meilleure préservation de l'intégrité esthétique et historique des objets qui lui sont confiés. La conservation et la restauration sont des activités interdisciplinaires, où le diagnostic et le traitement sont déterminés en concertation avec les propriétaires des œuvres, les scientifiques et les historiens de l'art.

L'enseignement de l'option Conservation et restauration des œuvres d'art vise à former des professionnels autonomes et responsables, dans quatre spécialités : peinture, sculpture, céramique et verre, papier et livre. Il se réfère aux codes éthiques de la profession tels qu'ils s'expriment entre autres dans les chartes déontologiques de référence. La première année est consacrée aux technologies des quatre spécialités et à l'étude des œuvres dans le but de comprendre leur élaboration et leur vieillissement. Une fois que ces savoirs ont été acquis, l'apprentissage s'effectue au travers du traitement concret d'œuvres choisies par les professeurs en fonction de leur intérêt didactique. L'équipe pédagogique de l'option est composée de restaurateurs et de théoriciens actifs dans le domaine qu'ils enseignent. Les études s'appuient sur la complémentarité entre composantes artistique, théorique et technique et sur les synergies tant internes qu'externes à l'École. Elles se caractérisent, particulièrement au premier cycle, par un grand nombre de cours spécifiques à l'option, dans lesquels sont approfondies les approches historique, scientifique et technique des œuvres.

Référentiel de compétences

Le grade de **bachelier** en Arts plastiques, visuels et de l'espace, option Conservation, restauration des œuvres d'art, est décerné aux étudiants qui :

1. expérimentent et mettent en œuvre une pratique artistique spécifique située dans un contexte étendu théorique, historique, socio-politique etc. ;
2. ont acquis des connaissances et des compétences approfondies en conservation et restauration des œuvres d'art, à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques, scientifiques et techniques ;
3. mettent en œuvre, articulent et valorisent de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite d'études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer une réflexion et des propositions pertinentes en conservation et restauration des œuvres d'art ;
4. présentent des propositions de conservation préventive ou curative, et de restauration, également validées en dehors du champ académique ;
5. collectent, analysent et interprètent, de façon pertinente, des données — généralement dans leur domaine d'études — en vue de proposer des dispositifs de conservation et des traitements de restauration, et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions artistiques, éthiques, sociétales et environnementales ;
6. communiquent de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des idées, des problèmes et des solutions, selon des modes de communication adaptés 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 05 : CONSERVATION, RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART

2025 - 2026

PROGRAMME - Première année

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.05.1	CONSERVATION ET RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART : ATELIER 1	1 + 2	23	345	38,33%
	A120.A0025 Conservation et restauration des œuvres d'art : Atelier		23	345	38,33%
UE 2.05.1	MODULE INTER-ATELIER (CROA - Photographie)	1	5	75	8,33%
	A100.A0472 Cours pluridisciplinaires : Atelier		5	75	8,33%
UE 3.19.1	THEORIE DE LA RESTAURATION	1	2	30	3,33%
	G100.A0201 Histoire et actualité des arts : Théorie de la restauration		2	30	3,33%
UE 3.20.1	CHIMIE DE BASE 1	1	2	30	3,33%
	G100.A0202 Sciences et sciences appliquées : Chimie de base		2	30	3,33%
UE 3.22.1	TECHNIQUES DES MATERIAUX 1	1	1	15	1,67%
	T100.A0758 Techniques et technologies : Matériaux (appliqués à la restauration)		1	15	1,67%
UE 3.24.1	TECHNOLOGIE DU BOIS	1	2	30	3,33%
	T100.A0204 Techniques et technologies : Technologie du bois et des panneaux		2	30	3,33%
UE 3.21.1	CHIMIE DE BASE 2	2	1	15	1,67%
	G020.A0756 Sciences et sciences appliquées : Chimie de base		1	15	1,67%
UE 3.23.1	TECHNIQUES DES MATERIAUX 2	2	1	15	1,67%
	T020.A0759 Techniques et technologies : Matériaux (appliqués à la restauration)		1	15	1,67%
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 7.08.1	SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	2	2	30	3,33%
	G100.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
UE 7.04.1	HISTOIRE GENERALE	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 : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
UE 7.07.1	SEMILOGIE	2	2	30	3,33%
	G020.A0168 Sémiologie : Générale		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

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

PREMIER CYCLE

Option 05 - CONSERVATION, RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART– BLOC 1

UE 1.05.1 CONSERVATION – RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART : ATELIER 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 23

Prérequis : -

Corequis : -

A120.A0025 Conservation et restauration des œuvres d'art : Atelier

23 crédits, 345 h

Activité obligatoire

Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- analyse d'œuvres d'art sous l'angle de leur réalisation technique et leur vieillissement,
- subdivision du cours en quatre périodes de six semaines, chacune de ces périodes étant consacrée à une des orientations de l'option : peinture ; sculpture ; céramique et verre ; papier et livre.

Méthode :

- exercices pratiques dirigés, relatifs aux différentes techniques, pris en charge par les professeurs compétents dans chaque matière.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre les principales modalités techniques de mise en œuvre des matériaux utilisés dans les arts plastiques,
- envisager de façon pertinente les finalités de la conservation et de la restauration.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus reprenant les programmes, objectifs, méthodes et bibliographies des différentes spécialités, ainsi que les responsabilités des étudiants, les compétences du corps enseignant (cours de l'option) et les critères d'évaluation, disponible sous forme numérique, sur simple demande au professeur responsable de l'option.

UE 2.05.1 MODULE INTER-ATELIER (CROA - Photographie)

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.A0649 Cours pluridisciplinaires : atelier

5 crédits, 75h

Activité obligatoire

Professeur : Marie Postec, Hervé Charles

Contenu :

Ce module inter-atelier propose des exercices artistiques en collaboration avec un ou deux autres ateliers. Le contenu et l'organisation précis sont définis chaque année lors de la rentrée académique.

Méthode :

- travail pratique mené durant une semaine « atypique » au 1er ou au 2e quadrimestre.
- développement d'un projet à partir d'un énoncé commun.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique ;
- inscrire son travail dans une pratique contemporaine des arts ou du design ;
- mobiliser divers savoir-faire et moyens d'expression ;
- tirer parti d'une approche transdisciplinaire ;
- élaborer une démarche personnelle dans un cadre inédit ;
- communiquer efficacement à propos de sa pratique, y compris hors du cadre scolaire ;
- travailler de manière collaborative.

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du quadrimestre concerné : 100%

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.19.1 THEORIE DE LA RESTAURATION

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

G100.A0201 Histoire et actualité des arts : Théorie de la restauration

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Françoise Rosier, franrosier@yahoo.fr

Contenu :

- étude des principaux textes théoriques ayant fondé la restauration et la conservation actuelle (Cesare Brandi [1906-1988], Paul Philippot [1925-], etc.),
- brève histoire de la conservation-restauration afin de comprendre la dimension historique des interventions de restauration anciennes et de préciser le contexte culturel dans lequel elles se situent.

Méthode :

- propos théorique illustré par des études de cas de restaurations historiques ou actuels,
- développement d'un sens critique à propos des interventions présentées dans le cadre du cours.

Acquis d'apprentissage :

- se représenter clairement les étapes de l'histoire de la restauration,
- comprendre les ouvrages théoriques évoqués au cours et les utiliser de manière pertinente pour envisager les questions de conservation relatives à un bien culturel,
- maîtriser le vocabulaire utilisé en conservation-restauration en vue de participer à un dialogue interdisciplinaire.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre, portant sur l'aptitude à faire le lien entre théorie et pratique, la restitution des connaissances acquises au cours et la compréhension des ouvrages dont la lecture est obligatoire.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie (lecture obligatoire) : Cesare BRANDI, *Théorie de la restauration*, Paris : Allia, 2011 (1ère éd. : *Teoria del restauro*, Rome : Edizioni di Storia e Letteratura, 1963) ; Catheline PÉRIER D'ETEREN, *Paul Philippot, Pénétrer l'art, restaurer l'œuvre : Hommage en forme de florilège*, Courtrai : Groeninghe, 1990.

UE 3.20.1 CHIMIE DE BASE 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.A0202 Sciences et sciences appliquées : Chimie de base

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Francisco Mederos-Henry

Contenu :

- chimie minérale : introduction, composition de la matière, réactions chimiques, thermochimie, cinétique chimique,
- chimie organique : introduction, représentation des molécules organiques, description et nomenclature, polymérisation, applications dans la restauration.

Méthode :

- cours de nature théorique avec une part importante de démonstrations pratiques et des représentations visuelles,
- dialogue suivi entre enseignante et étudiants, développement chez ceux-ci d'une dynamique d'implication basée sur l'observation et la compréhension des concepts abordés,
- recours à des exemples concrets ayant un rapport avec la spécialisation choisie par les étudiants (par exemple, explication de l'origine de la couleur, intérêt des isotopes, oxydation des métaux, concept de polymérisation, etc.).

Acquis d'apprentissage :

- identifier la nature et les propriétés physico-chimiques d'un composé chimique courant,
- identifier, prédire ou analyser la nature d'une transformation chimique,
- transposer la théorie des phénomènes chimiques à des exemples concrets relevant du domaine de la conservation-restauration.

Évaluation :

- examen écrit d'une durée de deux heures en fin de premier quadrimestre et, en 2e session en fin de 2ème quadrimestre, en 3ème session en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- fichiers de diapositives mis en ligne sur la plate-forme pédagogique de l'Université libre de Bruxelles,
- bibliographie communiquée aux étudiants en début d'année et disponible sur le site,
- dossier pédagogique disponible au secrétariat ou sur www.lacambre.be

UE 3.22.1 TECHNIQUES DES MATERIAUX 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.A0203 Sciences et sciences appliquées : Technologie des peintures, supports et matières

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- étude des matériaux de la peinture de chevalet ancienne, d'un point de vue théorique, mais aussi et surtout d'un point de vue pratique,
- présentation des matériaux constitutifs d'une peinture ancienne + réalisation de divers pigments comme des laques à partir de colorants (1er volet),
- étude de la technique à l'œuf des Primitifs italiens (2e volet).

Méthode :

- présentation générale de chaque volet à travers un cours théorique,
- démonstration des techniques historiques (volets 2 à 4) et reproduction par l'étudiant, en atelier, d'un détail d'une œuvre au moyen des techniques et matériaux les plus proches possible des originaux,
- réalisation par l'étudiant d'un dossier sur la technique à l'œuf des Primitifs italiens.

Acquis d'apprentissage :

- maîtriser les connaissances techniques suffisantes pour « déchiffrer » au maximum les caractéristiques techniques de l'œuvre d'art peinte,
- connaître les principaux matériaux entrant dans la constitution d'une peinture de chevalet ancienne, leur rôle dans la stratigraphie d'une peinture et les caractéristiques propres à leur nature,
- comprendre les données techniques relatives à la peinture ancienne sur bois et sur toile présentes dans la littérature spécialisée.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible, reprenant les pigments, liants et adjuvants rencontrés dans la peinture ancienne, leurs origines, leur mise en œuvre, l'historique de leur utilisation, leurs caractéristiques matérielles, etc. + 2 bibliographies, l'une sur les matériaux de la peinture, l'autre sur la technique a tempera des Primitifs italiens.

UE 3.24.1 TECHNOLOGIE DU BOIS

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

T100.A0204 Techniques et technologies : Technologie du bois et des panneaux

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Etienne Costa, etienne.costa@lacambre.be

Contenu :

- le matériau bois : anatomie et structure,
- notions de climatologie, comportement du bois face aux variations climatiques,
- caractéristiques des essences de bois destinées à la production des œuvres d'art,
- mise œuvre du bois, de l'abattage en forêt à l'œuvre en atelier, différentes méthodes de fabrication d'un support bois, outillage et tracéologie,
- historique de l'évolution des technologies liées au bois ainsi que des métiers du bois et critique des sources historiques et contemporaines relatives aux techniques et métiers du bois.

Méthode :

- cours théorique développant le contenu ci-dessus
- travaux pratiques d'analyse de différentes pièces de bois, d'analyse d'œuvres sur bois, d'utilisation et d'entretien de l'outillage, d'analyse tracéologique.

Acquis d'apprentissage :

- faire appel une connaissance acquise approfondie du matériau bois, de son comportement et de l'histoire de sa technologie dans l'œuvre d'art.
- comprendre l'interdépendance de ces sujets dans les processus de dégradation ou de bonne conservation d'une œuvre d'art.
- mener toute recherche générale ou particulière à propos de ces sujets afin de poursuivre sa propre formation, en tenant à jour une bibliographie de publications scientifiques comprenant des sources historiques, des études contemporaines ainsi que des comptes rendus d'analyses et de traitements de cas particuliers,
- produire une analyse et un diagnostic détaillés d'un cas particulier et être capable de communiquer clairement les résultats d'une telle recherche.

Évaluation :

- examen écrit en fin de 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 une table des matières, un développement des sujets abordés et une bibliographie.

UE 3.20.1 CHIMIE DE BASE 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G100.A0202 Sciences et sciences appliquées : Chimie de base

1 crédits, 15 h

Activité obligatoire

Professeur : Francisco Mederos-Henry

Contenu :

- suite du cours du 1er quadrimestre
- chimie minérale : introduction, composition de la matière, réactions chimiques, thermochimie, cinétique chimique,
- chimie organique : introduction, représentation des molécules organiques, description et nomenclature, polymérisation, applications dans la restauration.

Méthode :

- cours de nature théorique avec une part importante de démonstrations pratiques et des représentations visuelles,
- dialogue suivi entre enseignante et étudiants, développement chez ceux-ci d'une dynamique d'implication basée sur l'observation et la compréhension des concepts abordés,
- recours à des exemples concrets ayant un rapport avec la spécialisation choisie par les étudiants (par exemple, explication de l'origine de la couleur, intérêt des isotopes, oxydation des métaux, concept de polymérisation, etc.).

Acquis d'apprentissage :

- identifier la nature et les propriétés physico-chimiques d'un composé chimique courant,
- identifier, prédire ou analyser la nature d'une transformation chimique,
- transposer la théorie des phénomènes chimiques à des exemples concrets relevant du domaine de la conservation-restauration.

Évaluation :

- examen écrit d'une durée de deux heures en fin de deuxième quadrimestre et, en 2e session en fin de 2ème quadrimestre, en 3ème session en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- fichiers de diapositives mis en ligne sur la plate-forme pédagogique de l'Université libre de Bruxelles,
- bibliographie communiquée aux étudiants en début d'année et disponible sur le site,
- dossier pédagogique disponible au secrétariat ou sur www.lacambre.be

UE 3.23.1 TECHNIQUES DES MATERIAUX 2

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

G020.A0206 Sciences et sciences appliquées : Technologie des peintures, supports et matières

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- étude des matériaux de la peinture de chevalet ancienne, d'un point de vue théorique, mais aussi et surtout d'un point de vue pratique,
- technique à l'huile des Primitifs flamands (3e volet du cours),
- technique sur toile du XVe au XVIIe siècle (4e volet du cours).

Méthode :

- présentation générale de chaque volet à travers un cours théorique,
- démonstration des techniques historiques (volets 2 à 4) et reproduction par l'étudiant, en atelier, d'un détail d'une œuvre au moyen des techniques et matériaux les plus proches possible des originaux,
- réalisation par l'étudiant de deux dossiers, l'un sur la technique des Primitifs flamands et l'autre sur la technique sur toile pratiquée du XVe au XVIIe siècle.

Acquis d'apprentissage :

- maîtriser les connaissances techniques suffisantes pour « déchiffrer » au maximum les caractéristiques techniques de l'œuvre d'art peinte,
- connaître les principaux matériaux entrant dans la constitution d'une peinture de chevalet ancienne, leur rôle dans la stratigraphie d'une peinture et les caractéristiques propres à leur nature,
- comprendre les données techniques relatives à la peinture ancienne sur bois et sur toile présentes dans la littérature spécialisée.

Évaluation :

- évaluation continue, examen à l'issue du 2e quadrimestre et, lors de la 2e session, à la fin du 3e quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible, reprenant les pigments, liants et adjuvants rencontrés dans la peinture ancienne, leurs origines, leur mise en œuvre, l'historique de leur utilisation, leurs caractéristiques matérielles, etc. + 2 bibliographies, l'une sur la technique à l'huile des Primitifs flamands, l'autre sur la technique sur toile pratiquée du XVe au XVIIe siècle.

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 Salade, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.06.1 LITTÉRATURE 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GA100.0159 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.08.1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Benoît Dusart, benoit.dusart@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Evaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.04.1 HISTOIRE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.A0158 Histoire : Générale

1 crédits, 15 h

Activité obligatoire

Professeur : Pierre Van den Dungen, pierre.vandendungen@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus : 2 volumes de notions de référence.

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

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

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

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

- étude de l'art de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 7.07.1 SEMIOLOGIE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GA020.0168 Sémiologie : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

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

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 05 - CONSERVATION, RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART
2025 - 2026

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

		Quadril	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.05.2	CONSERVATION ET RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART : ATELIER 2	1 + 2	16	240	26,67%
	A120.B0026 Conservation, restauration des œuvres d'art : Atelier		16	240	26,67%
UE 2.XX.2	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	8	120	13,33%
	S100.BXXXX Stage interne		8	120	13,33%
UE 3.27.2	PEINTURE ANCIENNE, LIANTS, VERNIS, SOLVANTS 1	1	1	15	1,67%
	G100.B0263 Conservation et restauration : Peinture ancienne, liants, vernis, solvants		1	15	1,67%
UE 3.28.2	SCIENCES DES MATERIAUX POLYMERIQUES 1	1	1	15	1,67%
	G100.B0265 Sciences et sciences appliquées: Sciences appliquées à la restauration		1	15	1,67%
UE 3.29.2	TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES 1	1	1	15	1,67%
	T100.B0270 Techniques et technologies : Photographie (appliquée à la restauration)		1	15	1,67%
UE 3.30.2	CONSERVATION PREVENTIVE	1	2	30	3,33%
	T100.B0719 Techniques et technologies : Conservation et restauration (Conservation préventive)		2	30	3,33%
UE 3.31.2	PIGMENTS MODERNES	1	1	15	1,67%
	G100.B0323 Sciences et sciences appliquées : Colorants et matériaux de synthèse (pigments modernes)		1	15	1,67%
UE 3.32.2	PEINTURE ANCIENNE, LIANTS, VERNIS, SOLVANTS 2	2	1	15	1,67%
	G020.B0718 Conservation et restauration : Peinture ancienne, liants, vernis, solvants		1	15	1,67%
UE 3.33.2	SCIENCES DES MATERIAUX POLYMERIQUES 2	2	1	15	1,67%
	G020.B0760 Sciences et sciences appliquées: Sciences appliquées à la restauration		1	15	1,67%
UE 3.34.2	TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES 2	2	1	15	1,67%
	T020.B0624 Techniques et technologies : Photographie (appliquée à la restauration)		1	15	1,67%
UE 3.18.2	LIVRE, ILLUSTRATION	2	2	30	3,33%
	G020.B0266 Histoire et actualité des arts : Livre, Illustration		2	30	3,33%
UE 3.35.2	TECHNOLOGIE PEINTURES SUR PANNEAUX ET LEURS ALTERATIONS*	1	2	30	3,33%
	T100.B0268 Techniques et technologies : Technologie peintures sur panneaux et leurs altérations*		2	30	3,33%
UE 3.36.2	IDENTIFICATION ET CONDITIONNEMENT DU BOIS**	1	2	30	3,33%
	T100.B0324 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux**		2	30	3,33%
UE 3.37.2	POLYCHROMIE DES SCULPTURES*	1	2	30	3,33%
	T100.B0706 Techniques et technologies : Conservation et restauration*		2	30	3,33%
UE 3.38.2	TECHNOLOGIE DES SCULPTURES**	1	2	30	3,33%
	T100.B0709 Techniques et technologies : Technologie des sculptures et leurs altérations**		2	30	3,33%
UE 3.39.2	TECHNOLOGIE DES PAPIERS ET LEURS ALTERATIONS*	1	2	30	3,33%
	T100.B0267 Techniques et technologies : Technologie des papiers et leurs altérations*		2	30	3,33%
UE 3.40.2	HISTOIRE ET TECHNIQUES DE LA RELIURE**	1	2	30	3,33%
	T100.B0708 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux**		2	30	3,33%
UE 3.41.2	TECHNOLOGIE DE LA CERAMIQUE*	1	2	30	3,33%
	T100.B0264 Techniques et technologies : Céramique*		2	30	3,33%
UE 3.42.2	TECHNOLOGIE DU VERRE**	1	2	30	3,33%
	T100.B0707 Techniques et technologies : Technologie du verre**		2	30	3,33%
UE 3.69.2	TECHNOLOGIE DES POLYMERES	1	2	30	3,33%
	T100.C0307 Techniques et technologies : Technologie des polymères		2	30	3,33%
UE 3.43.2	TECHNOLOGIE PEINTURES SUR TOILE ET LEURS ALTERATIONS*	1	1	15	1,67%
	T020.B0269 Techniques et technologies : Technologie peintures sur toile et leurs altérations*		1	15	1,67%
UE 3.44.2	TECHNIQUES DE DOUBLAGE**	1	1	15	1,67%
	T020.B0710 Techniques et technologies : Peinture**		1	15	1,67%
UE 3.45.2	ENDUITS*	1	1	15	1,67%
	T020.B0712 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux*		1	15	1,67%
UE 3.46.2	PIERRES**	1	1	15	1,67%
	T020.B0711 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux**		1	15	1,67%
UE 3.47.2	CHIMIE DU PAPIER*	1	1	15	1,67%
	T020.B0713 Techniques et technologies : Conservation et restauration*		1	15	1,67%
UE 3.48.2	TECHNIQUES DU PAPIER**	1	1	15	1,67%
	T020.B0714 Techniques et technologies : Conservation et restauration**		1	15	1,67%
UE 3.08.2	HISTOIRE DE LA CERAMIQUE ORIENTALE	1	1	15	1,67%
	G020.C0642 Histoire et actualité des arts : Céramique (orientale)*		1	15	1,67%
UE 3.09.2	HISTOIRE DE LA CERAMIQUE OCCIDENTALE	1	1	15	1,67%
	G020.C0643 Histoire et actualité des arts : Céramique (occidentale)**		1	15	1,67%
UE 6.01.2	ARTS NUMERIQUES 1	2	5	75	8,33%
	A121.A0113 Arts numériques : Atelier		5	75	8,33%
UE 6.06.2	COULEUR NUMERIQUE	2	1	15	1,67%
	A121.B0121 Couleur : Général (numérique)		1	15	1,67%
UE 6.07.0	MODELE VIVANT 2	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.B0130 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.01.2	HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIe SIECLES	1	2	30	3,33%
	G100.B0154 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
UE 7.05.2	LITTERATURE : GENERALE 2	1	2	30	3,33%
	G100.B0160 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.03.2	HISTOIRE DE L'ART : XIXe ET XXe SIECLES	2	2	30	3,33%
	G020.B0155 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
UE 7.04.2	PHILOSOPHIE : GENERALE	2	2	30	3,33%
	G020.B0170 Philosophie : Générale		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

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

* Cours dispensés en 2024-2025

** Cours dispensés en 2023-2024

2 cours à choisir

2 cours à choisir

PREMIER CYCLE

Option 05 – CONSERVATION, RESTAURATION DE ŒUVRES D'ART – BLOC 2

UE 1.05.2 CONSERVATION-RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART - ATELIER 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 17

Prérequis : - UE 1.05.1

Corequis :

A120.B0026 Conservation, restauration des œuvres d'art : Atelier

16 crédits, 240 h

Activité obligatoire

Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- parmi les quatre spécialités de l'atelier (peinture, sculpture, céramique-verre, papier-livre), choix de deux orientations par étudiant.
- apprentissage théorique et pratique de la conservation restauration d'œuvres d'art pour les deux orientations choisies (12 semaines par orientation).
- application des différentes techniques sur des œuvres choisies par l'équipe pédagogique, en fonction de leur intérêt didactique.
- prise en charge progressive de toutes les étapes des traitements : examen préliminaire, proposition de traitement, réalisation, documentation photographique et graphique, recherche historique, analyses scientifiques simples, dossier de restauration.

Méthode :

- apprentissage des techniques de conservation-restauration d'œuvres d'art par l'étude et l'application des différentes techniques spécifiques aux œuvres.
- application pratique de différents traitements, sur des œuvres choisies par les professeurs, en fonction de leur intérêt didactique.
- les différents parcours sont orientés par la réflexion personnelle de l'étudiant, le dialogue avec le professeur et la problématique spécifique à chaque traitement.
- le travail est ponctué par des démonstrations pratiques et des séminaires internes (entretiens matériel, adhésifs, constats d'état, solvants...).

Acquis d'apprentissage :

- acquérir un certain degré d'autonomie et de responsabilité dans les quatre spécialités: peinture, sculpture, céramique-verre, papier-livre.
- connaissance des codes éthiques de la profession (ECCO) et des critères des chartes déontologiques de référence (Copenhague, Pavie, etc.).

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 :

Un syllabus reprenant les programmes, les objectifs, les méthodes et la bibliographie des différentes spécialités, ainsi que les responsabilités des étudiants, les compétences du corps enseignant de la pratique et les critères d'évaluation, est mis à jour au début de l'année et remis aux étudiants.

UE 2.01.2 STAGE INTERNE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 8

Prérequis : -

Corequis : -

S100.BXXXX Stage interne

8 crédits, 120h

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

Activités d'apprentissage

UE 3.27.2 PEINTURE ANCIENNE, LIANTS, VERNIS, SOLVANTS 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0263 Conservation et restauration : Peinture ancienne, liants, vernis, solvants

1 crédit, 15 h

Activité obligatoire

Enseignant : Cécile de Boulard, cecile.deboulard@lacambre.be

Contenu :

- Les techniques de nettoyage : nettoyage à sec, les solvants organiques, les solutions aqueuses, la gélification, les émulsions. Les risques.
- Ces techniques sont présentées dans le cadre du dégrassage, du dévernissage, de l'enlèvement de surpeints ou autres matériaux filmogènes.

Méthode :

- propos théoriques, techniques, déontologiques illustrés par des études de cas de restauration ;
- méthodologie pratique en laboratoire et application sur des cas : préparation des produits, mise en œuvre sur des échantillons tests, éventuellement sur les œuvres d'atelier.

Acquis d'apprentissage :

- Maîtriser la théorie afin de savoir
- Identifier la problématique d'un nettoyage
- Choisir la méthode de nettoyage
- Adapter la mise en œuvre du nettoyage à un cas spécifique
- Comprendre les enjeux pour l'œuvre d'art.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre portant sur la restitution des connaissances théoriques acquises au cours, l'exploitation de ces connaissances au profit des choix techniques.
- 20% de chaque note est attribué au comportement de l'étudiant en laboratoire/atelier : compréhension, curiosité, proactivité, discipline générale et soin à la mise en œuvre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.28.2 SCIENCES DES MATERIAUX POLYMERIQUES 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0265 Sciences et sciences appliquées : Technologie des polymères

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur :

Contenu :

- méthodes de synthèse des polymères (polymérisation, polycondensation, polyaddition) et des propriétés physico-chimiques des polymères linéaires et ramifiés,
- compréhension des phénomènes de dégradation thermique, biologique et chimique des polymères linéaires et ramifiés,
- introduction de la mise en œuvre des polymères sous forme de films.

Méthode :

- exposé théorique avec support visuel (power point MS Office)
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre des bases de la physico-chimie des matières macromoléculaires,
- connaître les propriétés des matériaux synthétiques et des exemples utilisés dans la restauration / conservation
- acquérir un langage technique pour dialoguer avec les scientifiques du laboratoire.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Plan du cours accompagné d'une bibliographie et un fichier de l'ensemble des diapositives projetées au cours .

UE 3.29.2 TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0270 Techniques et technologies : Photographie (appliquée à la restauration)

1 crédits, 15 h

Activité obligatoire

Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- pratique de la prise de vue photographique
- utilisation du studio photographique et installation d'un studio personnel de base (intérieur et extérieur)
- apprentissage des objectifs et des contraintes spécifiques à la photographie des œuvres d'art, en particulier dans le contexte de la conservation-restauration
- édition des photographies (papier et numérique), gestion des couleurs et retouches de base

Méthode :

- cours essentiellement pratique
- exercices collectifs et individuels
- suivi photographique du travail de restauration en cours : avant, pendant et après traitement.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les enjeux spécifiques à la photographie des œuvres d'art, en particulier dans le contexte de la conservation-restauration
- utiliser de manière pertinente matériel et techniques photographiques
- acquérir une autonomie dans la prise de vue photographique des œuvres à restaurer et l'utilisation d'un studio (professionnel à sommaire)
- éditer les photographies dans le contexte de la conservation-restauration (présentations, dossiers d'œuvres, catalogues, etc).

Évaluation :

- évaluation continue :
- évaluation à la fin du 1er quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.30.2 CONSERVATION PREVENTIVE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0719 Techniques et technologies : Conservation et restauration (conservation préventive)

2 crédit, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Laura Debry, laura.debry@lacambre.be

Introduction à la conservation préventive

- Notions théoriques (cours ex cathedra et visites de musées)
- Application et mise en pratique (dans le cadre des visites et du travail appliqué)

Contenu :

- Le cours vise à introduire à la discipline de conservation préventive au moyen de notions générales de conservation préventive dans un premier temps (définitions et perspectives historiques) pour ensuite étudier les différents agents de détérioration, facteurs susceptibles de dégrader les matériaux composants des œuvres d'art et les théories d'analyse de risques, pour finalement aborder les aspects techniques de la régie des œuvres au sein des institutions (musées, espaces d'exposition, archives et bibliothèques, ...).
- En annexe, un plan provisoire du cours reprend la structure proposée et échelonnée selon l'emploi du temps envisagé. Le cours devrait permettre à l'étudiant d'acquérir des notions de base, le but étant également de faire comprendre à l'étudiant la complexité des multiples facteurs en jeu et l'importance du contexte dans lequel chaque cas d'étude se situe.

Méthode :

- Le cours se base sur la littérature actualisée (voir bibliographie et webographie) et sur des exemples tirés d'expériences professionnelles. Il a pour but de donner un premier contact avec la discipline de conservation préventive en introduisant aux prérequis, en faisant rencontrer des professionnels, en présentant des outils de conservation préventive et en incitant l'étudiant à adopter une démarche de recherche active encadrée...
- Deux visites seront proposées : la première visite aurait lieu au Centre belge de la Bande dessinée afin de permettre aux étudiants de découvrir un projet d'étude en cours (KIK-IRPA) et d'illustrer les applications de conservation préventive au sein d'un musée, tout en abordant les différentes techniques de mesure et de contrôle de l'environnement climatique ; la deuxième visite aurait lieu au Musée Africain de Namur et serait la base d'un travail de groupe (à développer avec le musée, soit un travail pratique, soit un travail d'analyse sur un thème spécifique de conservation préventive).

La méthode du cours essaie de cette manière de stimuler l'échange entre l'étudiant et les différents intervenants du cours.

Acquis d'apprentissage à atteindre :

- comprendre les différents agents de détérioration et leurs interactions, ainsi que mesurer les conséquences qu'ils peuvent engendrer sur les œuvres ;
- comprendre le contexte dans lequel interagissent les agents de détérioration en cours ;
- mesurer les possibilités et limites des différentes institutions pour agir sur ces facteurs ;
- préparer l'étudiant à aborder son travail pratique de manière autonome au sein du module de conservation préventive.

Évaluation :

- Critères

Les critères d'évaluation sont les suivants : présence et participation aux cours théoriques, respect des consignes et des délais pour les travaux et devoirs à réaliser, qualité du travail de groupe (recherches

effectuées et formulation du discours critique).

L'évaluation de l'étudiant sera basée sur plusieurs aspects :

- Évaluation continue personnelle tout au long des cours (devoirs : réalisation collective d'un échantillonnier par la présentation d'un matériau par élève ; comprendre et remplir le Preservation Framework de l'ICC...)
- Évaluation du travail de groupe : réalisation et présentation d'un travail écrit par groupe
- Examen écrit

UE 3.31.2 PIGMENTS MODERNES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B718 Conservation et restauration : Peinture ancienne, liants, vernis, solvants

1 crédit, 15 h

Activité obligatoire

Enseignant : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

Le cours propose une introduction aux matériaux constitutifs des œuvres comme guides d'un itinéraire transversal dans l'histoire de l'art. Ce point de vue amène à privilégier les pratiques artistiques plutôt que de considérer les œuvres achevées.

Entre une vision panoramique de l'œuvre (Histoire de l'art) et une observation microscopique (scientifique), il existe un entre-deux : une approche matérielle de l'œuvre, axée sur les propriétés des matériaux qui ont guidé leur choix et leur utilisation.

Plan du Cours

- I- Matériaux malléables/plastiques - Modelage & Moulage (argile, cire, chaux et plâtre, plastiques naturels)
- II- Matériaux se prêtant à la taille (pierre, bois, matériaux d'origine animale, métal/toreutique)
- III- Matériaux fusibles (métaux, fonte, verre, émail)
- IV- Matériaux nouveaux / industriels (métaux, béton, polymères)
- V- Matériaux souples (textile, cuir/parchemin, papier et leur préparation)
- VI- Dessin (traits incisés : gravure, tracés : médias secs/médias liquides)
- VII- Couleur (couleurs du matériaux brut, couleurs apportées : patines, liants, pigments, dorure)

Méthode :

- Des exposés théoriques avec support visuel et une visite des collections de la salle didactique du CReA-Patrimoine

Acquis d'apprentissage :

- Savoir lire la matière des œuvres, la matière donne corps aux formes. L'histoire de l'art est pour une large part celle de ses matériaux.
- Connaître le vocabulaire adéquat et précis lié à la matérialité des œuvres

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.32.2 PEINTURE ANCIENNE, LIANTS, VERNIS, SOLVANTS 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B718 Conservation et restauration : Peinture ancienne, liants, vernis, solvants

1 crédit, 15 h

Activité obligatoire

Enseignant : Cécile de Boulard, cecile.deboulard@lacambre.be

Contenu :

- Les techniques de nettoyage : nettoyage à sec, les solvants organiques, les solutions aqueuses, la gélification, les émulsions. Les risques.
- Ces techniques sont présentées dans le cadre du décrassage, du dévernissage, de l'enlèvement de surpeints ou autres matériaux filmogènes.

Méthode :

- propos théoriques, techniques, déontologiques illustrés par des études de cas de restauration ;
- méthodologie pratique en laboratoire et application sur des cas : préparation des produits, mise en œuvre sur des échantillons tests, éventuellement sur les œuvres d'atelier.

Acquis d'apprentissage :

- Maîtriser la théorie afin de savoir
- Identifier la problématique d'un nettoyage
- Choisir la méthode de nettoyage
- Adapter la mise en œuvre du nettoyage à un cas spécifique
- Comprendre les enjeux pour l'œuvre d'art.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2ème quadrimestre portant sur la restitution des connaissances théoriques acquises au cours, l'exploitation de ces connaissances au profit des choix techniques.
- 20% de chaque note est attribué au comportement de l'étudiant en laboratoire/atelier : compréhension, curiosité, proactivité, discipline générale et soin à la mise en œuvre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.34.2 TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES 2

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

T020.B0624 Techniques et technologies : Photographie (appliquée à la restauration)

1 crédits, 15 h
Activité obligatoire
Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- pratique de la prise de vue photographique
- utilisation du studio photographique et installation d'un studio personnel de base (intérieur et extérieur)
- apprentissage des objectifs et des contraintes spécifiques à la photographie des œuvres d'art, en particulier dans le contexte de la conservation-restauration
- édition des photographies (papier et numérique), gestion des couleurs et retouches de base

Méthode :

- cours essentiellement pratique
- exercices collectifs et individuels
- suivi photographique du travail de restauration en cours : avant, pendant et après traitement.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les enjeux spécifiques à la photographie des œuvres d'art, en particulier dans le contexte de la conservation-restauration
- utiliser de manière pertinente matériel et techniques photographiques
- acquérir une autonomie dans la prise de vue photographique des œuvres à restaurer et l'utilisation d'un studio (professionnel à sommaire)
- éditer les photographies dans le contexte de la conservation-restauration (présentations, dossiers d'œuvres, catalogues, etc).

Évaluation :

- évaluation continue :
- évaluation à la fin du 2ème quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.18.2 LIVRE, ILLUSTRATION

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

G020.B0266 Histoire et actualité des arts : Livre, illustration

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

Contenu :

- l'évolution et les transformations de l'art du livre et de l'illustration, en ce compris les rapports entre le texte et l'image, la mise en page et les procédés d'impression.
- focus sur l'évolution et les transformations du livre depuis le Bauhaus jusqu'à l'ère du numérique : état des lieux et perspectives.
- étude des aspects sociologique, économique et politique du livre et de l'illustration.
- le livre dans les pratiques artistiques contemporaines.

Méthode :

- exposés : développement chronologique avec explorations synchroniques de thématiques particulières,
- participation des étudiants par l'observation, l'analyse et la réflexion à partir de documents et d'exemples significatifs,
- des références de lecture et leurs commentaires sont mis à disposition des étudiants pour nourrir leur analyse,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire du livre et de l'illustration, l'évolution des rapports entre le texte et l'image, ainsi que les transformations techniques qui marquent l'évolution de ces arts,
- utiliser de façon pertinente ces acquis historiques et théoriques afin de mener à bien une réflexion critique sur le fonctionnement social et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société à travers l'histoire,
- comprendre les enjeux de la conversion numérique et développer une réflexion personnelle sur le présent et le devenir du livre.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2e quadrimestre. En cas de 2e session en fin de 3e quadrimestre.
- critères : l'examen écrit portera sur les connaissances historiques et théoriques acquises, et sur la capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique sur les composantes du livre et le fonctionnement social et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société.

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 3.35.2 TECHNOLOGIE PEINTURES SUR PANNEAUX ET LEURS ALTERATIONS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0268 Techniques et technologies : Technologies peintures sur panneaux et leurs altérations

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années paires

Professeur : Etienne Costa, etienne.costa@lacambre.be

Contenu :

- Histoire, technologie, altérations et conservation-restauration des supports et couches picturales des peintures sur panneaux.
- Produits, matériaux et mises en œuvre des traitements.
- Principes, limites et déontologie des interventions sur support et couche picturale.

Méthode

- Exposé théorique relatif au contenu.
- Présentation de cas pratiques d'œuvres restaurées, de l'analyse au traitement.
- Présentation de modèles didactiques.
- Invitation à la discussion.

Acquis d'apprentissage

- Acquis relatifs au contenu théorique.
- Détermination du cadre culturel d'une œuvre peinte et structuration d'une intervention en ce sens.
- Diagnostic d'altération des supports et couches picturales.
- Acquisitions de nouvelles méthodes de traitement.
- Développement du sens critique face aux choix de traitements et aux limites de ceux-ci.

Évaluation :

- Examen écrit : connaissance théorique à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement : français

Sources :

- Document comprenant la structure développée du cours et une bibliographie.

UE 3.36.2 IDENTIFICATION ET CONDITIONNEMENT DU BOIS (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T100.B0324 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (identification et conditionnement du bois)

2 crédits, 30 h
Activité dispensée les années impaires
Professeur : Etienne Costa, etienne.costa@lacambre.be

Contenu :

- Cadre pratique et déontologique de l'identification des matériaux d'une œuvre.
- Analyse des matériaux, critères de classification et systèmes d'identification.
- Anatomie du bois.
- Méthode de détermination des essences de bois.
- Le bois et les variations d'humidité.
- La climatologie muséale.
- Conditionnement des œuvres sur bois : mise en cadre, boîtes climatiques, vitrines.
- Critique des types de conditionnements.

Méthode

- Exposé théorique relatif au contenu.
- Identification pratique d'échantillons de bois.
- Présentation de cas pratiques de conditionnement d'œuvres.
- Présentation de prototypes de conditionnement d'œuvres.
- Invitation à la discussion.

Acquis d'apprentissage

- Adopter une méthode d'identification en fonction des matériaux rencontrés et selon des critères déontologiques et pratiques précis.
- Structurer une méthode de détermination d'essence de bois.
- Pratiquer la prise d'échantillons et l'identification de ceux-ci.
- Analyser une situation climatique en collection.
- Déterminer un type de conditionnement d'œuvre en fonction du cas.

Évaluation :

- Examen écrit : connaissance théorique et exercice pratique d'identification du bois à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement : français

Sources :

- Document comprenant la structure développée du cours et une bibliographie.

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

G100.B0706 Techniques et technologies : Conservation et restauration (polychromie des sculptures)

2 crédits, 30 h
Activité dispensée les années paires
Professeur : Emmanuelle Mercier, emmanuelle.mercier@kikirpa.be

Contenu :

Au travers d'études de cas, le cours, qui se veut interactif, propose une approche des différents types d'altération de la sculpture en bois polychromé et une réflexion critique autour des possibilités de traitement. Les sujets suivants seront traités :

- les matériaux constitutifs, altérations, causes, mesures préventives ;
- l'analyse matérielle des sculptures et décors en bois polychromé: méthodologie et restitution des informations ;
- la désinfection et la consolidation ;
- le dépoussiérage, le refixage, le nettoyage et le dégagement ;
- les reconstitutions formelles et la réintégration des lacunes (où, quand, comment ?) ;
- traiter l'immatériel (objets de culte en fonction, oeuvres éphémères...).

Méthode :

- cours ex cathedra ouvert à la discussion ;
- support visuel (logiciel Power point), vidéo, très nombreuses illustrations ;
- visites commentées (atelier de l'IRPA).

Acquis d'apprentissage :

- effectuer un diagnostic en identifiant les principales altérations et leurs causes ;
- connaître (avantages et limites) les matériaux et les techniques de conservation-restauration passés et présents ;
- développer une réflexion critique autour des possibilités de traitement des objets en 3 dimensions en tenant compte de différents paramètres d'ordre éthique, technique et esthétique (maîtrise de leur vocabulaire spécifique).

Évaluation :

- évaluation à la fin du 2e quadrimestre. En cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre ;
- l'évaluation comporte la présentation et un examen écrit.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible en format électronique comprenant une bibliographie

UE 3.38.2 TECHNOLOGIE DES SCULPTURES (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0709 Techniques et technologies : Technologie des sculptures et de leur altérations

2 crédit, 30h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Emmanuelle Mercier, emmanuelle.mercier@kikirpa.be

Contenu :

Au travers d'études de cas, le cours, qui se veut interactif, propose une approche des différents types d'altération de la sculpture en bois polychromé et une réflexion critique autour des possibilités de traitement. Les sujets suivants seront traités :

- les matériaux constitutifs, altérations, causes, mesures préventives ;
- l'analyse matérielle des sculptures et décors en bois polychromé: méthodologie et restitution des informations ;
- la désinfection et la consolidation ;
- le dépoussiérage, le refixage, le nettoyage et le dégagement ;
- les reconstitutions formelles et la réintégration des lacunes (où, quand, comment ?) ;
- traiter l'immatériel (objets de culte en fonction, oeuvres éphémères...).

Méthode :

- cours ex cathedra ouvert à la discussion ;
- support visuel (logiciel Power point), vidéo, très nombreuses illustrations ;
- visites commentées (atelier de l'IRPA).

Acquis d'apprentissage :

- effectuer un diagnostic en identifiant les principales altérations et leurs causes ;
- connaître (avantages et limites) les matériaux et les techniques de conservation-restauration passés et présents ;
- développer une réflexion critique autour des possibilités de traitement des objets en 3 dimensions en tenant compte de différents paramètres d'ordre éthique, technique et esthétique (maîtrise de leur vocabulaire spécifique).

Évaluation :

- évaluation à la fin du 2e quadrimestre. En cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre ;
- l'évaluation comporte la présentation et un examen écrit.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible en format électronique comprenant une bibliographie

UE 3.39.2 TECHNOLOGIE DES PAPIERS ET LEURS ALTERATIONS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0267 Techniques et technologies : Technologie des papiers et leurs altérations

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années paires

Professeur : Allison Michel, allison.michel@hotmail.fr
Mélodie Michineau, melodiemichineau@gmail.com

Contenu :

- histoire et technique (caractéristiques physiques et techniques) du papier ancien et moderne, du cuir et du parchemin
- facteurs de dégradations des documents graphiques et des livres
- mesures préventives de conservation des documents graphiques et des livres.

Méthode :

- cours ex cathedra soutenu par un syllabus, comprenant une approche historique et analytique des différents supports d'œuvres graphiques et leur vieillissement
- examen et analyses scientifiques de différents supports.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire des différents supports (papier, parchemin, cuir), leur technique de fabrication, leur composition et leur vieillissement
- identifier les différents supports par leur examen visuel et différents types d'analyses scientifiques
- connaître le comportement des différents supports au cours de leur vieillissement et pendant des traitements de conservation-restauration
- connaître les mesures à prendre pour assurer la bonne conservation de ces supports
- connaître et utiliser le vocabulaire approprié à l'étude et l'analyse de ces supports.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

T100.B0708 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (impression-reliure)

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Allison Michel, allison.michel@hotmail.fr
Mélodie Michineau, melodiemichineau@gmail.com
Isabelle Happart, isa.happart@wol.be

Impression

Contenu :

- Etudes des techniques graphiques : théorie et pratique
- Techniques de l'impression (xylographie, burin, lithographie, manière noire, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, sérigraphie, etc.)
- Méthodes d'identification à partir d'échantillons créés avec la collaboration d'Isabelle Happart
- Support théorique : historique, définition des techniques, de leurs outils, de leur mise en œuvre pratique
- Techniques du dessin (crayon graphite, pastel, fusain, sanguine, stylo bille, encre, aquarelles, gouache, feutre, encre de chine, encre métallo-gallique ...)
- Méthodes d'identification à partir d'échantillons créés par Allison Michel
- Support théorique : historique, définition des techniques, de leurs outils, de leur mise en œuvre pratique
- Etude et définitions des principaux traitements de conservation (Nettoyage à sec, Humidification contrôlée, Nettoyage humide, Désacidification, Aplanissement, Doublage, Comblement lacune / réparation déchirures, etc.)
- Définitions, objectifs, techniques et produits
- Etude de cas pratiques

Acquis d'apprentissage :

- Capacité à identifier les principales techniques graphiques rencontrées dans le cadre de l'analyse, les constats d'état et des traitements restauration des supports graphiques. Connaître leur mise en œuvre et ce que ces techniques impliquent dans les traitements de restauration.
- Pouvoir anticiper les traitements de restauration adéquats au regard de ces techniques.
- Connaissance théorique d'une série d'étapes rencontrées couramment dans le domaine de la restauration des arts graphiques. Développement du sens critique par rapport aux cas pratiques

Evaluation :

- Examen oral portant sur la capacité à reconnaître des techniques et à gérer des notions théoriques en lien à partir d'échantillons + capacité à appréhender d'un point de vue théorique et en profondeur les mécanismes des principales techniques de restauration des arts graphiques, leurs risques, leurs complexités et leurs diversités...

Reliure

Contenu :

- L'élève a pour tâche la réalisation de maquettes de reliures :
- Exercice de couture : évolution des coutures sur un corps d'ouvrage papier
- Reliure à structure carolingienne : corps d'ouvrage papier, couture sans nerfs au fil de lin, ais de chêne.
- Reliure à structure romane : corps d'ouvrage papier, cousus sur lanières fendues de cuir mégis, couture compensée à chevron au fil de lin, ais de chêne.

- Reliure à structure gothique : corps d'ouvrage papier, cousus sur ficelle de chanvre, couture simple au fil de lin, plats cartons.
- Maquettes de deux cartonnages à structures éclatées :
- Registre : corps d'ouvrage papier, arrondi, cousu sur rubans, plats de carton, couverture demi-toile
- Cartonnage contemporain : corps d'ouvrage papier, soudure, couverture emboîtée, plats carton, couverture toile.

Acquis d'apprentissage :

- Se confronter à la réalisation des structures vues aux cours théoriques et se représenter l'évolution générale des structures des reliures à travers le temps ;
- Maîtriser la base des techniques de reliure nécessaire à la pratique de la conservation-restauration du livre ;
- Développer ses aptitudes manuelles, de précision et de soin ;
- Maîtriser le vocabulaire codicologique utilisé en conservation restauration ;
- Appréhender la base de la mécanique du livre, et les problèmes de conservation propres à chacune de ces structures.

L'évaluation sera faite sur la base des maquettes produites en atelier.

UE 3.41.2 TECHNOLOGIE DE LA CERAMIQUE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0264 Technique et Technologie : Céramique

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années paires

Professeurs : Géraldine Bussienne, gerbus4@gmail.com

 Gaïa Ligovich, gaia.ligovich@gmail.com

Contenu :

- les matériaux céramiques du point de vue scientifique (Gaïa Ligovich)
- histoire des techniques de la céramique (Géraldine Bussienne)
- composition et méthodes de fabrication (Géraldine Bussienne)
- altérations des matériaux (Géraldine Bussienne)

Méthode :

- cours théorique abondamment illustré
- un « tessonnier » aide à comprendre la classification des céramiques et montre certains types de décors
- divers outils et matériaux utilisés en restauration de céramique circulent pendant le cours afin de familiariser les étudiants avec ceux-ci.

Acquis d'apprentissage :

- connaissance des matériaux et de leurs modes de fabrication
- réflexion par rapport au vieillissement, à la conservation et à la restauration des céramiques.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

syllabus servant de support didactique
références bibliographiques

UE 3.42.2 TECHNOLOGIE DU VERRE (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G100.B0707 Technique et Technologie : Verre

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années impaires

Professeurs : Géraldine Bussienne, gerbus4@gmail.com
 Gaïa Ligovich, gaia.ligovich@gmail.com
 Valérie Montens, v.montens@kmg-mrah.be

Contenu :

- Chimie du verre et processus de dégradation (Gaïa Ligovich)
- composition et méthodes de fabrication, altérations du verre et théorie de la conservation-restauration du verre (Géraldine Bussienne)
- histoire du verre en Europe (Valérie Montens)

Les matériaux vitraux du point de vue scientifique

Contenu

- Matières premières utilisées pour la production des matériaux vitraux. Pendant le cours seront abordées les différences compositionnelles majeures entre verres archéologiques, vitraux, émaux et cristaux.
- Vieillesse des matériaux vitraux et phénomène d'altération des verres et des vitraux. Réflexion sur les facteurs externes (ex. milieu de conservation) en lien avec les facteurs internes (ex. composition du verre). Phénomène d'iridescence, lixiviation et crizzling.
- Ces deux premiers points seront directement en lien avec l'introduction des différentes méthodes d'analyses physico-chimiques possibles sur les verres, associés à des études de cas, ainsi qu'à leur 'datation'.

Technologie et conservation-restauration

Méthode :

- illustration des chapitres abordés à l'aide d'une présentation Powerpoint
- présentation d'un documentaire sur la fabrication du verre
- divers outils et matériaux utilisés en restauration de verre circulent pendant le cours afin de familiariser les étudiants avec ceux-ci
- illustration par des études de cas de restauration

Acquis d'apprentissage :

- connaissance du matériau verre et de ses modes de fabrication
- utilisation des acquis théoriques afin de mieux appréhender les enjeux et les risques des futures interventions professionnelles.
- réflexion par rapport aux mécanismes de conservation-restauration

Histoire du verre en Europe

Méthode :

- propos théorique illustré par des pièces de musées belges et étrangers.
- visites de la collection de verres anciens du musée d'Art et d'Histoire qui constitue l'un des ensemble les plus importants d'Europe et permet de retracer l'histoire du verre européen de l'Antiquité à la Révolution industrielle.
- travail écrit comprenant la description et la mise en contexte historique d'un verre (non présenté au cours) vu dans un musée belge ou étranger

Acquis d'apprentissage :

- connaître les principales étapes de l'histoire du verre et ses acteurs.
- être apte à commenter & analyser une pièce en verre en utilisant le vocabulaire technique adéquat

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.00.3 TECHNOLOGIE DES POLYMERES (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.C0307 Techniques et technologies : Technologie des Polymères

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Richard Thommeret, richard.thommeret@lacambre.be

Contenu :

- les principaux thermoplastiques, élastomères et thermodurcissables sont étudiés en détails : historique, impact économique, marchés concernés.
- leurs propriétés génériques sont décrites et illustrées par l'analyse de nombreux échantillons et d'objets caractéristiques.
- une méthode et des études de cas concrets sont proposées aux étudiants pour leur permettre de déterminer les éléments clés qui guident le choix du meilleur polymère en fonction du cahier des charges de l'objet, du procédé de transformation et des coûts associés, le plus souvent en lien avec les travaux de l'atelier.
- le développement durable est approché par l'impact des plastiques sur la planète en termes d'utilisation des ressources naturelles, d'économies d'énergie, et de leur recyclage par différentes techniques ; bioplastiques inclus.

Méthode :

- description des principales matières plastiques et de leurs propriétés génériques et spécifiques, incluant les additifs et les composites.
- description des principaux modes de mise en œuvre et études de coûts d'objets simples
- méthode de sélection des polymères grâce à leurs propriétés en combinant les approches rationnelle et émotionnelle et en les associant aux fonctionnalités de l'objet final.
- apprentissage des étudiants par l'approche tactile et holistique de nombreux objets, les incitant à se constituer leur propre matériauthèque, et afin d'ancrer leurs connaissances théoriques.

Acquis d'apprentissage :

- connaissances générales des polymères (ex : PE, PS, PA66...) et des matériaux composites utilisés de nos jours ainsi que leurs principales propriétés et leurs modes de mise en œuvre (ex : injection, extrusion...).
- connaissance des atouts et limites des polymères : techniques (propriétés et façonnage), économiques (coût d'une pièce) et environnementales (recyclage, bio-sourcé,...).
- approche méthodologique reliant l'objet à ses fonctions d'où découlent les propriétés, guidant le choix des matériaux
- matériauthèque plastique que les étudiants se constituent eux-mêmes, afin de guider leurs choix lors de la sélection des matériaux polymères pour leurs projets d'objets ou mobiliers.

Évaluation :

- examen oral à l'issue du 1er quadrimestre et en cas de 2e session, à la fin de 3e quadrimestre.
L'étudiant choisit et apporte trois objets (ou leur photo), l'objectif étant d'expliquer et de justifier le choix de la/les matière/s plastique/s utilisée/s : citer les principales fonctions de l'objet et les relier aux propriétés exigées du matériau ; proposer un ou plusieurs polymères ainsi que le mode de mise en œuvre le plus approprié sur la base de critères techniques, esthétiques et économiques.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Tableaux récapitulatifs de données fondamentales ; Matériauthèque plastique du professeur ; *Plastiques & Design*, R.Thommeret , édition Eyrolles, 2013

UE 3.43.2 TECHNOLOGIE PEINTURES SUR TOILE ET LEURS ALTERATIONS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0269 Techniques et technologies : Technologie peintures sur toile et leurs altérations

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années paires

Professeur : Laure Mortiaux, lauremortiaux@gmail.com

Contenu :

L'étude des supports de toile, d'un point de vue technologique (de la fibre au tissage / de la toile à la préparation comme support de peinture) et d'un point de vue historique (évolution au cours des siècles en Europe) est essentielle pour comprendre les processus d'altération des œuvres et pour proposer un traitement de conservation-restauration adapté.

Le cours comprend :

- l'étude des différentes fibres utilisées pour le support des toiles à peindre (théorie + méthode de reconnaissance et d'identification des fibres : analyse d'échantillons visuelle et microscopique en atelier)
- l'étude historique et technologique des supports de toile (évolution temps-lieu)
- l'étude des principales dégradations des supports de toile et leur implication sur les couches picturales
- l'étude des principaux traitements de restauration des peintures sur toile.

Méthode :

- cours théorique sur base d'une présentation Powerpoint.
- cours pratique en atelier : observation et mise en pratique de l'analyse des textiles et des fibres ; observation des dégradations et des traitements de restauration des supports sur les œuvres.
- le cours évolue chaque année.

Acquis d'apprentissage :

- connaître le contexte historique/technologique de l'évolution des supports toile
- reconnaître les différents textiles par l'analyse des fibres (observations et tests d'identification)
- comprendre les processus d'altération des œuvres sur toile
- avoir un aperçu des principaux traitements des peintures sur toile et développer un point de vue personnel face à des situations concrètes en matière de conservation-restauration.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Un plan détaillé du cours + un résumé des analyses textiles et des fibres + clé d'identification d'un textile + une bibliographie sont distribués en format papier.

UE 3.44.2 TECHNIQUES DE DOUBLAGE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0710 Techniques et technologies : Peinture (techniques de doublage)

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Nico Broers, artbeeconservation@hotmail.com

Contenu :

- Introduction théorique aux techniques de rentoilage et de doublage.
- Quand et pourquoi doubler une peinture ?
- Réalisation d'échantillons représentatifs de trois types de doublages : le doublage à la BEVA 371 en film, le doublage à froid au PLEXTOL B500, le Mist Lining.
- Évaluation de chaque type de doublage.

Méthode :

- Rassembler les fiches techniques et toxicologiques des matériaux utilisés.
- Description détaillée de chaque échantillon et documentation photographique.
- Déterminer les avantages et désavantages de chaque méthode de doublage en prenant également en compte la réversibilité.
- Documenter l'entièreté du travail.
- Utiliser les outils à votre disposition (macrophotographie, binoculaire ...).

Objectifs :

- Savoir faire les doublages vus durant le workshop.
- Comprendre le rôle de chaque élément (toile, adhésif, etc.).
- Comprendre l'interaction des matériaux.
- Être capable de décrire et d'expliquer la démarche entamée et évaluer de façon critique les méthodes vues durant le workshop en utilisant la littérature sur le sujet.

Support de cours :

- Bibliographie.
- PowerPoint.
- Aide-mémoire pour la réalisation des trois types de doublage sous forme de petites vidéos.

Évaluation :

- Rapport écrit.

UE 3.45.2 ENDUITS (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T020.B0712 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (enduits)*

1 crédit, 15 h
Activité à option (enduits année paire/pierre année impaire)
Professeur : Claire Fontaine, fontaine.c@gmail.com

Contenu :

- Comprendre et identifier du point de vue du praticien, les différentes formes d'enduits intérieurs et extérieurs traditionnels qu'on peut trouver dans nos régions.

Méthode d'apprentissage :

- Liants, agrégats, coloration et adjuvants : étude des matériaux constitutifs des enduits, de leur fonction, de leur dosage et de leur hydraulicité.
- Typologie : dénominations des enduits selon leur composants, leur rôle, leur présentation esthétique. (De nombreux types de finitions à caractère décoratif seront abordés.)
- Pathologies courantes des enduits avec études de cas.
- Pistes pour l'identification visuelle, pour la datation et pour l'analyse des composants.

UE 3.46.2 PIERRES (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T020.B0711 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (pierres)**

1 crédit, 15 h
Activité à option (enduits année paire/pierre année impaire)
Professeur : Laurent Fontaine, laurent.fontaine@kikirpa.be

Contenu :

- Aperçu des grands types de roches (mode de formation, minéraux constitutifs, termes pour décrire l'agencement des constituants) et des classifications internationales des roches ;
- Principe des méthodes d'analyse des matériaux pierreux (pétrographie en lame mince, SEM-EDX, XRD, TGA-DSC, analyses isotopiques, analyse des teneurs en humidité et en sels) ;
- Focus sur les argiles et la céramique : les quatre grands groupes d'argiles, les effets de la cuisson sur la phase argileuse et les dégraissants, le développement de la porosité et de la perméabilité ;
- Esquisse géologique de la Belgique et principales pierres naturelles (belges ou étrangères) utilisées en sculpture ;
- Les formes d'altération de la pierre : passage en revue des principaux termes descriptifs et présentation de quelques tests *low-tech* de diagnostic de terrain.

Méthode d'apprentissage :

- Propos théorique illustré par des études de cas et une visite extérieure
- Réalisation de déterminations à partir de tests simples sur des échantillons macroscopiques

Acquis d'apprentissage :

- Se familiariser avec le vocabulaire géologique et l'employer correctement
- Déterminer quels types d'analyses sont nécessaires en fonction de la problématique

Évaluation :

- Examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre (et en fin de 3e quadrimestre lors de la deuxième session) portant sur la restitution des connaissances et la capacité à choisir les tests/analyses appropriés face à une situation-problème

Langue d'enseignement : français

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0713 Techniques et technologies : Conservation et restauration (chimie du papier)

1 crédit, 15 h

Activité à option (chimie année paire/ techniques de reliures année impaire)

Professeurs : Francisco Mederos-Henry, francisco.mederos@lacambre.be

Estelle Van Geyts, estelle.vangeyts@lacambre.be

Contenu :

1. Structure et propriétés du papier sec et humide
 - a. Structure de la cellulose
 - b. Etats d'absorption d'eau dans la cellulose
 - c. Propriétés de la cellulose en gel et en hystérésis
 - d. Structure du papier sec et humide
 - e. La porosité du papier
 - f. Résistance du papier par rapport à sa teneur en humidité
2. Effet du traitement de la pâte sur les interactions papier-eau
 - a. La fibre native
 - b. Procédés chimiques
 - c. Effet du traitement chimique sur la composition de la fibre
 - d. Effet du traitement chimique sur la porosité de la fibre
 - e. Effet du traitement chimique sur la réactivité de la fibre
 - f. Battage et raffinage
3. Effet de l'encollage sur les interactions papier-eau
 - a. Technologies d'encollage
 - b. Encollage de la surface avec de la gélatine
 - c. Encollage à la gélatine en relation avec les propriétés du papier
 - d. Encollage avec la colophane
 - e. Propriétés du papier encollé
4. Le vieillissement du papier et l'influence de l'eau
 - a. Modifications majeures du papier avec le vieillissement
 - b. Réactions de rupture de la chaîne de la cellulose
 - c. Réactions de décoloration
 - d. Étude du vieillissement du papier
 - e. Stabilisation du papier
5. Les encres et matériaux d'écriture
 - a. Composition des encres et matériaux historiques d'écriture et impression
 - b. Propriétés physicochimiques
 - c. Phénomènes de dégradation
6. Aspects physicochimiques des traitements de restauration du papier
 - a. Désacidification
 - b. Blanchissement
 - c. Adhésion et doublage

Acquis d'apprentissage :

Le cours a pour but de permettre à l'étudiant de :

- Comprendre la structure du papier tant au niveau moléculaire que macromoléculaire.
- Appréhender les caractéristiques physico-chimiques du matériau papier.
- Aborder les interactions entre le papier et les media.
- Envisager du point de vue chimique les interactions entre le papier et les solvants auxquels il est exposé lors des traitements de restauration (avec un accent particulier sur l'eau, solvant le plus couramment utilisé dans ce cadre).

Fort de ces acquis, l'étudiant sera prêt à aborder le travail pratique de manière éclairée.

Évaluation :

Examen écrit

Langue d'enseignement :

Français

UE 3.48.2 TECHNIQUES DU PAPIER (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0714 Techniques et technologies : Conservation et restauration (techniques de reliure)

1 crédit, 15 h

Activité à option (années impaires)

Professeur : Michel Allison

Contenu :

L'élève a pour tâche la réalisation de maquettes de reliures :

- Exercice de couture : évolution des coutures sur un corps d'ouvrage papier
- Reliure à structure carolingienne : corps d'ouvrage papier, couture sans nerfs au fil de lin, ais de chêne.
- Reliure à structure romane : corps d'ouvrage papier, cousus sur lanières fendues de cuir mégis, couture compensée à chevron au fil de lin, ais de chêne.
- Reliure à structure gothique : corps d'ouvrage papier, cousus sur ficelle de chanvre, couture simple au fil de lin, plats cartons.
- Maquettes de deux cartonnages à structures éclatées :
 - Registre : corps d'ouvrage papier, arrondi, cousu sur rubans, plats de carton, couverture demi-toile
 - Cartonnage contemporain : corps d'ouvrage papier, soudure, couverture emboîtée, plats carton, couverture toile.

Acquis d'apprentissage :

- Se confronter à la réalisation des structures vues aux cours théoriques et se représenter l'évolution générale des structures des reliures à travers le temps ;
- Maîtriser la base des techniques de reliure nécessaire à la pratique de la conservation-restauration du livre ;
- Développer ses aptitudes manuelles, de précision et de soin ;
- Maîtriser le vocabulaire codicologique utilisé en conservation restauration ;
- Appréhender la base de la mécanique du livre, et les problèmes de conservation propres à chacune de ces structures.

L'évaluation sera faite sur la base des maquettes produites en atelier.

Langue d'enseignement : - français

UE 3.08.2 HISTOIRE DE LA CERAMIQUE ORIENTALE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0642 Histoire et actualité des arts : Céramique (orientale)

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années paires

Professeur :

Méthode :

- la Chine, où sont nées la plupart des traditions céramiques d'Asie, est au centre du cours. L'apport des découvertes archéologiques récentes de sites de fours, d'ateliers et de méthodes de production, est régulièrement évoqué et des comparaisons sont établies avec les fours traditionnels d'aujourd'hui en Asie. Dans l'étude des formes, l'influence des arts du métal est évoquée, tout comme celle de la peinture sur rouleau dans l'étude des décors de grand feu et d'émaux. Les traditions céramiques de Corée, du Japon et du Vietnam sont envisagées dans leurs relations avec celles de la céramique chinoise et leurs différences par rapport à celles-ci. Le cours peut évoluer en fonction de nouvelles découvertes archéologiques ou de la publication de nouveaux travaux scientifiques.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir une vision historique de l'évolution des traditions céramiques en Chine et dans les pays sinisés ;
- capacité à décrire et analyser une oeuvre céramique en provenance de Chine ou d'un pays sinisé (cf. travail écrit) ;
- capacité à replacer une oeuvre céramique dans son contexte historique et technologique (examen oral) ;
- capacité à établir le lien éventuel entre une oeuvre contemporaine et la tradition chinoise, sur le plan de la technique ou de l'esthétique.

Évaluation :

- examen oral en fin de 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre ;
- travail écrit (8 pages) à remettre deux semaines avant l'examen oral.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : J.-P. VAN LITH, Céramique. Dictionnaire encyclopédique, 2000 ; WANG Qingzheng, A Dictionary of Chinese Ceramics, 2003 ; N. WOOD, Chinese Glazes. Their Origins, Chemistry and Recreation, 1999.

UE 3.09.2 HISTOIRE DE LA CERAMIQUE OCCIDENTALE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0643 Histoire et actualité des arts : Céramique (occidentale)

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Ludovic Recchia, ludovic.recchia@gmail.com

Contenu :

- la céramique, la terre et le Feu, l'ordinaire et l'extraordinaire
- la céramique, pratiques primitives et Antiquité
- la faïence, du Moyen-Orient à l'Europe
- l'Europe de la Porcelaine
- le grès européen du Moyen-âge à aujourd'hui
- du contenant au design
- pratiques d'artistes : la céramique parmi les arts actuels.

Méthode :

- cours théorique sous forme de document pdf.
- chaque partie du cours est accompagnée de quelques références bibliographiques qui permettent de
- mener plus loin les recherches et d'y retrouver éventuellement les exemples montrés au cours.
- internet donne accès à la plupart des images montrées.
-

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'énoncer et de distinguer les grandes familles technologiques d'usage dans la
- céramique européenne (avec un détour par le Proche-Orient).
- être capable de situer les origines culturelles et géographiques des céramiques européennes.
- sans entrer dans des détails historiques ou techniques trop approfondis, être capable de commenter
- une pièce: forme, matière, couleurs.
- maîtriser les clés de lecture et un vocabulaire qui permettent de décrire un objet.

Évaluation :

- examen en fin de 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre.

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 6.06.1 COULEUR NUMERIQUE

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, robert.kot@lacambre.be

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

- évaluation continue et test écrit en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 6.07.0 MODELE VIVANT 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.B0130 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 45 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

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

UE 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 7.03.2 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 05 - CONSERVATION, RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART

2025 - 2026

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

2 UE à choisir

2 UE à choisir

1 UE à choisir

1 UE à choisir

1 UE à choisir

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.05.3	CONSERVATION ET RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART : ATELIER 3	1 + 2	30	450	50,00%
	A100.C0027 Conservation, restauration des œuvres d'art : Atelier		30	450	50,00%
UE 2.05.3	CONSERVATION ET RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART : CONSERVATION PRÉVENTIVE	1	5	75	8,33%
	A100.C0506 Conservation, restauration des œuvres d'art : Atelier		5	75	8,33%
UE 3.13.3	MÉTHODES PHYSIQUES D'EXAMENS (ULB)	1	2	30	3,33%
	G020.C0320 Conservation et restauration : Méthodes physiques d'examens (ULB)		2	30	3,33%
UE 3.14.3	HISTOIRE DE LA PEINTURE DES ANCIENS PAYS-BAS	2	2	30	3,33%
	HAAR-B4025 Histoire et actualité des arts : Pays-Bas (ULB)		2	30	3,33%
UE 3.35.2	TECHNOLOGIE PEINTURES SUR PANNEAUX ET LEURS ALTÉRATIONS*	1	2	30	3,33%
	T100.B0268 Techniques et technologies : Technologie peintures sur panneaux et leurs altérations*		2	30	3,33%
UE 3.36.2	IDENTIFICATION ET CONDITIONNEMENT DU BOIS**	1	2	30	3,33%
	T100.B0324 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux**		2	30	3,33%
UE 3.37.2	POLYCHROMIE DES SCULPTURES*	1	2	30	3,33%
	T100.B0706 Techniques et technologies : Conservation et restauration*		2	30	3,33%
UE 3.38.2	TECHNOLOGIE DES SCULPTURES**	1	2	30	3,33%
	T100.B0709 Techniques et technologies : Technologie des sculptures et leurs altérations**		2	30	3,33%
UE 3.39.2	TECHNOLOGIE DES PAPIERS ET LEURS ALTERATIONS*	1	2	30	3,33%
	T100.B0267 Techniques et technologies : Technologie des papiers et leurs altérations*		2	30	3,33%
UE 3.40.2	HISTOIRE ET TECHNIQUES DE LA RELIURE**	1	2	30	3,33%
	T100.B0708 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux**		2	30	3,33%
UE 3.41.2	TECHNOLOGIE DE LA CÉRAMIQUE*	1	2	30	3,33%
	T100.B0264 Techniques et technologies : Céramique*		2	30	3,33%
UE 3.42.2	TECHNOLOGIE DU VERRE**	1	2	30	3,33%
	T100.B0707 Techniques et technologies : Technologie du verre**		2	30	3,33%
UE 3.00.3	TECHNOLOGIE DES POLYMERES	1	2	30	3,33%
	T100.C0307 Techniques et technologies : Technologie des polymères		2	30	3,33%
UE 3.43.2	TECHNOLOGIE PEINTURES SUR TOILE ET LEURS ALTÉRATIONS*	1	1	15	1,67%
	T020.B0269 Techniques et technologies : Technologie peintures sur toile et leurs altérations*		1	15	1,67%
UE 3.44.2	TECHNIQUES DE DOUBLAGE**	1	1	15	1,67%
	T020.B0710 Techniques et technologies : Peinture**		1	15	1,67%
UE 3.45.2	ENDUITS*	1	1	15	1,67%
	T020.B0712 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux*		1	15	1,67%
UE 3.46.2	PIERRES**	1	1	15	1,67%
	T020.B0711 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux**		1	15	1,67%
UE 3.47.2	CHIMIE DU PAPIER*	1	1	15	1,67%
	T020.B0713 Techniques et technologies : Conservation et restauration*		1	15	1,67%
UE 3.48.2	TECHNIQUES DU PAPIER**	1	1	15	1,67%
	T020.B0714 Techniques et technologies : Conservation et restauration**		1	15	1,67%
UE 3.08.2	HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE ORIENTALE	1	1	15	1,67%
	G020.C0642 Histoire et actualité des arts : Céramique (orientale)*		1	15	1,67%
UE 3.09.2	HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE OCCIDENTALE	1	1	15	1,67%
	G020.C0643 Histoire et actualité des arts : Céramique (occidentale)**		1	15	1,67%
UE 6.0X.3	ARTS NUMÉRIQUES 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0XXX Arts numériques : Atelier (3D, Capteurs, Netart, Son, Vidéo)		5	75	8,33%
UE 6.02.3	COULEUR 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0120 Couleur : Général		5	75	8,33%
UE 6.03.3	MODELE VIVANT 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0132 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.02.3	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE 1	1	2	30	3,33%
	G100.C0171 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
UE 7.04.3	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE 2	2	2	30	3,33%
	G020.C0172 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
UE 7.03.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN	2	4	60	6,67%
	G020.C0811 Histoire et actualité des arts : Art contemporain		4	60	6,67%
UE 7.08.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EUROPÉEN	2	4	60	6,67%
	G020.C0826 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		4	60	6,67%
UE 7.09.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EXTRA-EUROPEEN	2	4	60	6,67%
	G020.C0827 Histoire et actualité des arts : Arts non-européens		4	60	6,67%
UE 7.05.3	SÉMIOLOGIE DES MÉDIAS	2	2	30	3,33%
	G020.C0169 Sémiologie : Média		2	30	3,33%
UE 7.06.3	ANTHROPOLOGIE DE L'ART	2	2	30	3,33%
	G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art		2	30	3,33%
UE 7.08.3	INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES	2	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.

* Cours dispensés en 2026-2027

** Cours dispensés en 2025-2026

PREMIER CYCLE

Option 05 - CONSERVATION, RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART – BLOC 3

UE 1.05.3 CONSERVATION-RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART – ATELIER 3

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 30

Prérequis : - UE 1.05.2

Corequis : -

A120.C0027 Conservation, restauration des œuvres d'art : Atelier

30 crédits, 450 h

Activité obligatoire

Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- chaque œuvre fait l'objet d'un dossier d'étude et de traitement en fonction de la spécialité choisie (peinture, sculpture, céramique-verre, papier-livre).
- peinture: traitement de toiles complexes, approche de la problématique des panneaux: collage des joints, masticage et retouche en fonction des cas.
- sculpture: examens approfondis de polychromies complexes, exercice de dégagement, traitements de conservation-restauration: initiation au masticage et à la retouche.
- céramique-verre: traitement de céramiques émaillées (faïence, grès): nettoyage, consolidation, problèmes de reconstitution, approche de la retouche des différentes matières.
- papier-livre: traitement d'œuvres graphiques imprimées en couleurs et de dessins: nettoyage, désacidification, comblement de lacunes et approche de la retouche. Pour le Livre: conservation-restauration de reliures en papier et en toile.

Méthode :

- choix personnalisé des pièces à traiter.
- apprentissage des techniques de conservation-restauration d'œuvres d'art par l'application pratique de différents traitements, sur des œuvres sélectionnées en fonction de leur intérêt didactique.
- interventions réalisées après proposition de traitement spécifique établie en plein accord avec les responsables de chaque spécialité.
- les différents parcours sont orientés par la réflexion personnelle, le dialogue avec l'équipe pédagogique et la problématique spécifique à chaque traitement.
- le travail est ponctué par des démonstrations pratiques et des séminaires internes.

Acquis d'apprentissage :

- confrontation à des traitements de conservation-restauration d'œuvres présentant des problématiques plus complexes.
- rédaction d'une proposition de traitement et d'un dossier documenté par œuvre à traiter.
- gestion du facteur temps : le traitement doit être terminé dans le cadre de l'unité d'enseignement A1.05.3 (sauf exceptions).

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 :

Un syllabus reprenant les programmes, les objectifs, les méthodes et la bibliographie des différentes spécialités, ainsi que les responsabilités des étudiants, les compétences du corps enseignant de la pratique et les critères d'évaluation, est mis à jour au début de l'année et remis aux étudiants.

UE 2.05.3 CONSERVATION-RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART – MODULE 7

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.C0506 Conservation, restauration des œuvres d'art : Atelier, module 7

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne
Professeur : Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

- activité soit transversale par rapport aux spécialités enseignées en Conservation et restauration des œuvres d'art, soit spécifique à l'une d'entre elles, comprenant une introduction théorique suivie d'une mise en pratique, autour d'un sujet choisi.

Méthode :

- exposé théorique et démonstration autour de la thématique abordée,
- intervention éventuelle d'un invité extérieur à l'École,
- exercices pratiques.

Acquis d'apprentissage :

- comprendre les liens entre certaines notions théoriques et leurs applications en conservation-restauration,
- utiliser de façon pertinente des acquis théoriques et techniques dans le cadre de la prise en charge des traitements de conservation-restauration d'œuvres d'art,
- utiliser ses connaissances dans un contexte interdisciplinaire, à la rencontre des différentes spécialités enseignées.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus reprenant les programmes, objectifs, méthodes et bibliographies des différentes spécialités, ainsi que les responsabilités des étudiants, les compétences du corps enseignant (cours de l'option) et les critères d'évaluation, disponible sous forme numérique, sur simple demande au professeur responsable de l'option.

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 inscri

UE 3.13.3 METHODES PHYSIQUES D'EXAMENS

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.C0320 Conservation et restauration : Méthodes physiques d'examens

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeurs : Kockaert Pascal, Pascal.Kockaert@ulb.ac.be

Marie Postec, marie.postec@lacambre.be

Contenu :

Notions abordées dans le cours :

- intérêts de l'examen scientifique : identification et datation pour acquisition, analyse physique et chimique des matériaux des objets du patrimoine mobilier (l'analyse de la couche picturale ne sera pas détaillée car elle fait l'objet d'un cours séparé).
- la matière et ses différentes propriétés : composition élémentaire, isotopique, chimique, structure et composition moléculaire.
- différentes sondes physiques : les ondes électro-magnétiques (photons, lumière IR, visible, UV, rayons X, gamma), les particules beta (électrons, positrons), les particules alpha, les neutrons et les ions.
- les différentes échelles liées à ces sondes seront abordées, ainsi que les profondeurs d'observation (analyse en réflexion ou transmission).
- la notion d'examen destructif (prélèvement ou non, destruction ou non de l'échantillon).
- l'adéquation entre la méthode et le matériau étudié. Les méthodes de datation (C14 et thermoluminescence). Les méthodes d'examen optique (photographie sous éclairage blanc, IR, UV, à incidence rasante; réflectographie; examen sous microscope ou binoculaire).
- la radiographie et l'émissiographie.
- la spectrométrie IR, Raman et de masse.
- la spectroscopie IR à transformation de Fourier.
- l'analyse structurale par diffraction des rayons X.
- le stockage et le traitement numérique des données d'imagerie.
- la perception des couleurs. Les méthodes optiques non linéaires autres que la spectrométrie Raman.
- la présentation détaillée des notions de transmission, réflexion, réfraction, absorption, diffusion, diffraction.
- les méthodes PIXE, PIGE, l'activation neutronique, etc.
- l'analyse structurale par diffraction des électrons ou neutrons.

Méthode :

- cours ex-cathedra suivi d'exercices d'analyse d'images et de lecture d'articles décrivant des analyses scientifiques appliquées au patrimoine.

Acquis d'apprentissage :

- compréhension des principes des méthodes d'analyse présentées et de leurs limitations.
- capacité à déterminer la ou les techniques pertinentes pour l'étude d'un objet donné.

Évaluation :

- examen oral en fin de premier quadrimestre. En cas de 2e session, examen oral en fin de 3e quadrimestre.
- l'examen consiste en la présentation, en 12 minutes, du contenu d'un article dans lequel l'utilisation de deux méthodes abordées au cours sont nécessaires à la conclusion et d'une discussion avec le professeur (discussion sur la ou les méthodes utilisées, sur le lien entre les conclusions de l'article et la méthode d'analyse mise en œuvre, sur les techniques qui pourraient être utilisées pour confirmer ou compléter les résultats obtenus, sur les incertitudes subsistant au terme de l'analyse présentée et les méthodes qui pourraient venir compléter les études déjà faites).

Langue d'enseignement :

- français

- l'évaluation pourra se faire en anglais pour des étudiants participant à un programme d'échange.

Sources :

Mary E. Malainey, *A Consumer's Guide to Archaeological Science*, Springer 2011, disponible via l'abonnement des bibliothèques par le lien <http://www.springerlink.com.ezproxy.ulb.ac.be/content/978-1-4419-5703-0>

Le support de cours principal et des documents et informations complémentaires pourront être mis à disposition des étudiants via la page du cours sur l'université virtuelle : <http://uv.ulb.ac.be>.

UE 3.14.3 HISTOIRE DE LA PEINTURE DES ANCIENS PAYS-BAS

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

Professeur : Valentine Henderiks, valentine.henderiks@ulb.ac.be

Contenu :

- introduction aux prémices de l'art flamand du XVe (enluminure et peinture XIVe), la réhabilitation des Primitifs flamands et le "symbolisme caché"
- études des œuvres des principaux peintres et de leur production analysée dans une perspective diachronique et comparative.
- caractérisation de leur individualité artistique sur la base d'une analyse combinée du style et de la technique d'exécution de leurs œuvres.

Méthode :

- cours ex-cathedra.

Acquis d'apprentissage :

- connaissance de la peinture flamande des XVe et XVIe siècles.

Évaluation :

- examen oral à la fin du 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie donnée en début de cours et disponible sur l'Université Virtuelle de l'ULB.

UE 3.35.2 TECHNOLOGIE PEINTURES SUR PANNEAUX ET LEURS ALTERATIONS (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T100.B0268 Techniques et technologies : Technologies peintures sur panneaux et leurs altérations

2 crédits, 30 h
Activité dispensée les années paires
Professeur : Etienne Costa, etienne.costa@lacambre.be

Contenu :

- Histoire, technologie, altérations et conservation-restauration des supports et couches picturales des peintures sur panneaux.
- Produits, matériaux et mises en œuvre des traitements.
- Principes, limites et déontologie des interventions sur support et couche picturale.

Méthode

- Exposé théorique relatif au contenu.
- Présentation de cas pratiques d'œuvres restaurées, de l'analyse au traitement.
- Présentation de modèles didactiques.
- Invitation à la discussion.

Acquis d'apprentissage

- Acquis relatifs au contenu théorique.
- Détermination du cadre culturel d'une œuvre peinte et structuration d'une intervention en ce sens.
- Diagnostic d'altération des supports et couches picturales.
- Acquisitions de nouvelles méthodes de traitement.
- Développement du sens critique face aux choix de traitements et aux limites de ceux-ci.

Évaluation :

- Examen écrit : connaissance théorique à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement : français

Sources :

- Document comprenant la structure développée du cours et une bibliographie.

UE 3.36.2 IDENTIFICATION ET CONDITIONNEMENT DU BOIS (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T100.B0324 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (identification et conditionnement du bois)

2 crédits, 30 h
Activité dispensée les années impaires
Professeur : Etienne Costa, etienne.costa@lacambre.be

Contenu :

- Cadre pratique et déontologique de l'identification des matériaux d'une œuvre.
- Analyse des matériaux, critères de classification et systèmes d'identification.
- Anatomie du bois.
- Méthode de détermination des essences de bois.
- Le bois et les variations d'humidité.
- La climatologie muséale.
- Conditionnement des œuvres sur bois : mise en cadre, boîtes climatiques, vitrines.
- Critique des types de conditionnements.

Méthode

- Exposé théorique relatif au contenu.
- Identification pratique d'échantillons de bois.
- Présentation de cas pratiques de conditionnement d'œuvres.
- Présentation de prototypes de conditionnement d'œuvres.
- Invitation à la discussion.

Acquis d'apprentissage

- Adopter une méthode d'identification en fonction des matériaux rencontrés et selon des critères déontologiques et pratiques précis.
- Structurer une méthode de détermination d'essence de bois.
- Pratiquer la prise d'échantillons et l'identification de ceux-ci.
- Analyser une situation climatique en collection.
- Déterminer un type de conditionnement d'œuvre en fonction du cas.

Évaluation :

- Examen écrit : connaissance théorique et exercice pratique d'identification du bois à l'issue du 1er quadrimestre.

Langue d'enseignement : français

Sources :

- Document comprenant la structure développée du cours et une bibliographie.

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

G100.B0706 Techniques et technologies : Conservation et restauration (polychromie des sculptures)

2 crédits, 30 h
Activité dispensée les années paires
Professeur : Emmanuelle Mercier, emmanuelle.mercier@kikirpa.be

Contenu :

Au travers d'études de cas, le cours, qui se veut interactif, propose une approche des différents types d'altération de la sculpture en bois polychromé et une réflexion critique autour des possibilités de traitement. Les sujets suivants seront traités :

- les matériaux constitutifs, altérations, causes, mesures préventives ;
- l'analyse matérielle des sculptures et décors en bois polychromé: méthodologie et restitution des informations ;
- la désinfection et la consolidation ;
- le dépoussiérage, le refixage, le nettoyage et le dégagement ;
- les reconstitutions formelles et la réintégration des lacunes (où, quand, comment ?) ;
- traiter l'immatériel (objets de culte en fonction, oeuvres éphémères...).

Méthode :

- cours ex cathedra ouvert à la discussion ;
- support visuel (logiciel Power point), vidéo, très nombreuses illustrations ;
- visites commentées (atelier de l'IRPA).

Acquis d'apprentissage :

- effectuer un diagnostic en identifiant les principales altérations et leurs causes ;
- connaître (avantages et limites) les matériaux et les techniques de conservation-restauration passés et présents ;
- développer une réflexion critique autour des possibilités de traitement des objets en 3 dimensions en tenant compte de différents paramètres d'ordre éthique, technique et esthétique (maîtrise de leur vocabulaire spécifique).

Évaluation :

- évaluation à la fin du 2e quadrimestre. En cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre ;
- l'évaluation comporte la présentation et un examen écrit.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible en format électronique comprenant une bibliographie

UE 3.38.2 TECHNOLOGIE DES SCULPTURES (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0709 Techniques et technologies : Technologie des sculptures et de leur altérations

2 crédit, 30h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Emmanuelle Mercier, emmanuelle.mercier@kikirpa.be

Contenu :

Au travers d'études de cas, le cours, qui se veut interactif, propose une approche des différents types d'altération de la sculpture en bois polychromé et une réflexion critique autour des possibilités de traitement. Les sujets suivants seront traités :

- les matériaux constitutifs, altérations, causes, mesures préventives ;
- l'analyse matérielle des sculptures et décors en bois polychromé: méthodologie et restitution des informations ;
- la désinfection et la consolidation ;
- le dépoussiérage, le refixage, le nettoyage et le dégagement ;
- les reconstitutions formelles et la réintégration des lacunes (où, quand, comment ?) ;
- traiter l'immatériel (objets de culte en fonction, oeuvres éphémères...).

Méthode :

- cours ex cathedra ouvert à la discussion ;
- support visuel (logiciel Power point), vidéo, très nombreuses illustrations ;
- visites commentées (atelier de l'IRPA).

Acquis d'apprentissage :

- effectuer un diagnostic en identifiant les principales altérations et leurs causes ;
- connaître (avantages et limites) les matériaux et les techniques de conservation-restauration passés et présents ;
- développer une réflexion critique autour des possibilités de traitement des objets en 3 dimensions en tenant compte de différents paramètres d'ordre éthique, technique et esthétique (maîtrise de leur vocabulaire spécifique).

Évaluation :

- évaluation à la fin du 2e quadrimestre. En cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre ;
- l'évaluation comporte la présentation et un examen écrit.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible en format électronique comprenant une bibliographie

UE 3.39.2 TECHNOLOGIE DES PAPIERS ET LEURS ALTERATIONS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0267 Techniques et technologies : Technologie des papiers et leurs altérations

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années paires

Professeur : Allison Michel, allison.michel@hotmail.fr
Mélodie Michineau, melodiemichineau@gmail.com

Contenu :

- histoire et technique (caractéristiques physiques et techniques) du papier ancien et moderne, du cuir et du parchemin
- facteurs de dégradations des documents graphiques et des livres
- mesures préventives de conservation des documents graphiques et des livres.

Méthode :

- cours ex cathedra soutenu par un syllabus, comprenant une approche historique et analytique des différents supports d'œuvres graphiques et leur vieillissement
- examen et analyses scientifiques de différents supports.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire des différents supports (papier, parchemin, cuir), leur technique de fabrication, leur composition et leur vieillissement
- identifier les différents supports par leur examen visuel et différents types d'analyses scientifiques
- connaître le comportement des différents supports au cours de leur vieillissement et pendant des traitements de conservation-restauration
- connaître les mesures à prendre pour assurer la bonne conservation de ces supports
- connaître et utiliser le vocabulaire approprié à l'étude et l'analyse de ces supports.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

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

T100.B0708 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (impression-reliure)

2 crédits, 30 h
Activité dispensée les années impaires
Professeur : Allison Michel, allison.michel@hotmail.fr
Mélodie Michineau, melodiemichineau@gmail.com
Isabelle Happart, isa.happart@wol.be

Impression

Contenu :

- Etudes des techniques graphiques : théorie et pratique
- Techniques de l'impression (xylographie, burin, lithographie, manière noire, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, sérigraphie, etc.)
- Méthodes d'identification à partir d'échantillons créés avec la collaboration d'Isabelle Happart
- Support théorique : historique, définition des techniques, de leurs outils, de leur mise en œuvre pratique
- Techniques du dessin (crayon graphite, pastel, fusain, sanguine, stylo bille, encre, aquarelles, gouache, feutre, encre de chine, encre métallo-gallique ...)
- Méthodes d'identification à partir d'échantillons créés par Allison Michel
- Support théorique : historique, définition des techniques, de leurs outils, de leur mise en œuvre pratique
- Etude et définitions des principaux traitements de conservation (Nettoyage à sec, Humidification contrôlée, Nettoyage humide, Désacidification, Aplanissement, Doublage, Comblement lacune / réparation déchirures, etc.)
- Définitions, objectifs, techniques et produits
- Etude de cas pratiques

Acquis d'apprentissage :

- Capacité à identifier les principales techniques graphiques rencontrées dans le cadre de l'analyse, les constats d'état et des traitements restauration des supports graphiques. Connaître leur mise en œuvre et ce que ces techniques impliquent dans les traitements de restauration.
- Pouvoir anticiper les traitements de restauration adéquats au regard de ces techniques.
- Connaissance théorique d'une série d'étapes rencontrées couramment dans le domaine de la restauration des arts graphiques. Développement du sens critique par rapport aux cas pratiques

Evaluation :

- Examen oral portant sur la capacité à reconnaître des techniques et à gérer des notions théoriques en lien à partir d'échantillons + capacité à appréhender d'un point de vue théorique et en profondeur les mécanismes des principales techniques de restauration des arts graphiques, leurs risques, leurs complexités et leurs diversités...

Reliure

Contenu :

- L'élève a pour tâche la réalisation de maquettes de reliures :
- Exercice de couture : évolution des coutures sur un corps d'ouvrage papier
- Reliure à structure carolingienne : corps d'ouvrage papier, couture sans nerfs au fil de lin, ais de chêne.
- Reliure à structure romane : corps d'ouvrage papier, cousus sur lanières fendues de cuir mégis, couture compensée à chevron au fil de lin, ais de chêne.

- Reliure à structure gothique : corps d'ouvrage papier, cousus sur ficelle de chanvre, couture simple au fil de lin, plats cartons.
- Maquettes de deux cartonnages à structures éclatées :
- Registre : corps d'ouvrage papier, arrondi, cousu sur rubans, plats de carton, couverture demi-toile
- Cartonnage contemporain : corps d'ouvrage papier, soudure, couverture emboîtée, plats carton, couverture toile.

Acquis d'apprentissage :

- Se confronter à la réalisation des structures vues aux cours théoriques et se représenter l'évolution générale des structures des reliures à travers le temps ;
- Maîtriser la base des techniques de reliure nécessaire à la pratique de la conservation-restauration du livre ;
- Développer ses aptitudes manuelles, de précision et de soin ;
- Maîtriser le vocabulaire codicologique utilisé en conservation restauration ;
- Appréhender la base de la mécanique du livre, et les problèmes de conservation propres à chacune de ces structures.

L'évaluation sera faite sur la base des maquettes produites en atelier.

UE 3.41.2 TECHNOLOGIE DE LA CERAMIQUE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.B0264 Technique et Technologie : Céramique

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années paires

Professeurs : Géraldine Bussienne, gerbus4@gmail.com

Gaïa Ligovich, gaia.ligovich@gmail.com

Contenu :

- les matériaux céramiques du point de vue scientifique (Gaïa Ligovich)
- histoire des techniques de la céramique (Géraldine Bussienne)
- composition et méthodes de fabrication (Géraldine Bussienne)
- altérations des matériaux (Géraldine Bussienne)

Méthode :

- cours théorique abondamment illustré
- un « tessonnier » aide à comprendre la classification des céramiques et montre certains types de décors
- divers outils et matériaux utilisés en restauration de céramique circulent pendant le cours afin de familiariser les étudiants avec ceux-ci.

Acquis d'apprentissage :

- connaissance des matériaux et de leurs modes de fabrication
- réflexion par rapport au vieillissement, à la conservation et à la restauration des céramiques.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

syllabus servant de support didactique
références bibliographiques

UE 3.42.2 TECHNOLOGIE DU VERRE (Unité d'enseignement optionnelle)

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

G100.B0707 Technique et Technologie : Verre

2 crédits, 30 h

Activité dispensée les années impaires

Professeurs : Géraldine Bussienne, gerbus4@gmail.com
 Gaïa Ligovich, gaia.ligovich@gmail.com
 Valérie Montens, v.montens@kmg-mrah.be

Contenu :

- Chimie du verre et processus de dégradation (Gaïa Ligovich)
- composition et méthodes de fabrication, altérations du verre et théorie de la conservation-restauration du verre (Géraldine Bussienne)
- histoire du verre en Europe (Valérie Montens)

Les matériaux vitraux du point de vue scientifique

Contenu

- Matières premières utilisées pour la production des matériaux vitraux. Pendant le cours seront abordées les différences compositionnelles majeures entre verres archéologiques, vitraux, émaux et cristaux.
- Vieillesse des matériaux vitraux et phénomène d'altération des verres et des vitraux. Réflexion sur les facteurs externes (ex. milieu de conservation) en lien avec les facteurs internes (ex. composition du verre). Phénomène d'iridescence, lixiviation et crizzling.
- Ces deux premiers points seront directement en lien avec l'introduction des différentes méthodes d'analyses physico-chimiques possibles sur les verres, associés à des études de cas, ainsi qu'à leur 'datation'.

Technologie et conservation-restauration

Méthode :

- illustration des chapitres abordés à l'aide d'une présentation Powerpoint
- présentation d'un documentaire sur la fabrication du verre
- divers outils et matériaux utilisés en restauration de verre circulent pendant le cours afin de familiariser les étudiants avec ceux-ci
- illustration par des études de cas de restauration

Acquis d'apprentissage :

- connaissance du matériau verre et de ses modes de fabrication
- utilisation des acquis théoriques afin de mieux appréhender les enjeux et les risques des futures interventions professionnelles.
- réflexion par rapport aux mécanismes de conservation-restauration

Histoire du verre en Europe

Méthode :

- propos théorique illustré par des pièces de musées belges et étrangers.
- visites de la collection de verres anciens du musée d'Art et d'Histoire qui constitue l'un des ensemble les plus importants d'Europe et permet de retracer l'histoire du verre européen de l'Antiquité à la Révolution industrielle.
- travail écrit comprenant la description et la mise en contexte historique d'un verre (non présenté au cours) vu dans un musée belge ou étranger

Acquis d'apprentissage :

- connaître les principales étapes de l'histoire du verre et ses acteurs.
- être apte à commenter & analyser une pièce en verre en utilisant le vocabulaire technique adéquat

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.00.3 TECHNOLOGIE DES POLYMERES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

T100.C0307 Techniques et technologies : Technologie des Polymères

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Richard Thommeret, richard.thommeret@lacambre.be

Contenu :

- les principaux thermoplastiques, élastomères et thermodurcissables sont étudiés en détails : historique, impact économique, marchés concernés.
- leurs propriétés génériques sont décrites et illustrées par l'analyse de nombreux échantillons et d'objets caractéristiques.
- une méthode et des études de cas concrets sont proposées aux étudiants pour leur permettre de déterminer les éléments clés qui guident le choix du meilleur polymère en fonction du cahier des charges de l'objet, du procédé de transformation et des coûts associés, le plus souvent en lien avec les travaux de l'atelier.
- le développement durable est abordé par l'impact des plastiques sur la planète en termes d'utilisation des ressources naturelles, d'économies d'énergie, et de leur recyclage par différentes techniques ; bioplastiques inclus.

Méthode :

- description des principales matières plastiques et de leurs propriétés génériques et spécifiques, incluant les additifs et les composites.
- description des principaux modes de mise en œuvre et études de coûts d'objets simples
- méthode de sélection des polymères grâce à leurs propriétés en combinant les approches rationnelle et émotionnelle et en les associant aux fonctionnalités de l'objet final.
- apprentissage des étudiants par l'approche tactile et holistique de nombreux objets, les incitant à se constituer leur propre matériauthèque, et afin d'ancrer leurs connaissances théoriques.

Acquis d'apprentissage :

- connaissances générales des polymères (ex : PE, PS, PA66...) et des matériaux composites utilisés de nos jours ainsi que leurs principales propriétés et leurs modes de mise en œuvre (ex : injection, extrusion...).
- connaissance des atouts et limites des polymères : techniques (propriétés et façonnage), économiques (coût d'une pièce) et environnementales (recyclage, bio-sourcé,...).
- approche méthodologique reliant l'objet à ses fonctions d'où découlent les propriétés, guidant le choix des matériaux
- matériauthèque plastique que les étudiants se constituent eux-mêmes, afin de guider leurs choix lors de la sélection des matériaux polymères pour leurs projets d'objets ou mobiliers.

Évaluation :

- examen oral à l'issue du 1er quadrimestre et en cas de 2e session, à la fin de 3e quadrimestre.
L'étudiant choisit et apporte trois objets (ou leur photo), l'objectif étant d'expliquer et de justifier le choix de la/les matière/s plastique/s utilisée/s : citer les principales fonctions de l'objet et les relier aux propriétés exigées du matériau ; proposer un ou plusieurs polymères ainsi que le mode de mise en œuvre le plus approprié sur la base de critères techniques, esthétiques et économiques.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Tableaux récapitulatifs de données fondamentales ; Matériauthèque plastique du professeur ; *Plastiques & Design*, R.Thommeret , édition Eyrolles, 2013

UE 3.43.2 TECHNOLOGIE PEINTURES SUR TOILE ET LEURS ALTERATIONS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0269 Techniques et technologies : Technologie peintures sur toile et leurs altérations

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années paires

Professeur : Laure Mortiaux, lauremortiaux@gmail.com

Contenu :

L'étude des supports de toile, d'un point de vue technologique (de la fibre au tissage / de la toile à la préparation comme support de peinture) et d'un point de vue historique (évolution au cours des siècles en Europe) est essentielle pour comprendre les processus d'altération des œuvres et pour proposer un traitement de conservation-restauration adapté.

Le cours comprend :

- l'étude des différentes fibres utilisées pour le support des toiles à peindre (théorie + méthode de reconnaissance et d'identification des fibres : analyse d'échantillons visuelle et microscopique en atelier)
- l'étude historique et technologique des supports de toile (évolution temps-lieu)
- l'étude des principales dégradations des supports de toile et leur implication sur les couches picturales
- l'étude des principaux traitements de restauration des peintures sur toile.

Méthode :

- cours théorique sur base d'une présentation Powerpoint.
- cours pratique en atelier : observation et mise en pratique de l'analyse des textiles et des fibres ; observation des dégradations et des traitements de restauration des supports sur les œuvres.
- le cours évolue chaque année.

Acquis d'apprentissage :

- connaître le contexte historique/technologique de l'évolution des supports toile
- reconnaître les différents textiles par l'analyse des fibres (observations et tests d'identification)
- comprendre les processus d'altération des œuvres sur toile
- avoir un aperçu des principaux traitements des peintures sur toile et développer un point de vue personnel face à des situations concrètes en matière de conservation-restauration.

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Un plan détaillé du cours + un résumé des analyses textiles et des fibres + clé d'identification d'un textile + une bibliographie sont distribués en format papier.

UE 3.44.2 TECHNIQUES DE DOUBLAGE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0710 Techniques et technologies : Peinture (techniques de doublage)

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Nico Broers, artbeeconservation@hotmail.com

Contenu :

- Introduction théorique aux techniques de rentoilage et de doublage.
- Quand et pourquoi doubler une peinture ?
- Réalisation d'échantillons représentatifs de trois types de doublages : le doublage à la BEVA 371 en film, le doublage à froid au PLEXTOL B500, le Mist Lining.
- Évaluation de chaque type de doublage.

Méthode :

- Rassembler les fiches techniques et toxicologiques des matériaux utilisés.
- Description détaillée de chaque échantillon et documentation photographique.
- Déterminer les avantages et désavantages de chaque méthode de doublage en prenant également en compte la réversibilité.
- Documenter l'entièreté du travail.
- Utiliser les outils à votre disposition (macrophotographie, binoculaire ...).

Objectifs :

- Savoir faire les doublages vus durant le workshop.
- Comprendre le rôle de chaque élément (toile, adhésif, etc.).
- Comprendre l'interaction des matériaux.
- Être capable de décrire et d'expliquer la démarche entamée et évaluer de façon critique les méthodes vues durant le workshop en utilisant la littérature sur le sujet.

Support de cours :

- Bibliographie.
- PowerPoint.
- Aide-mémoire pour la réalisation des trois types de doublage sous forme de petites vidéos.

Évaluation :

- Rapport écrit.

UE 3.45.2 ENDUITS (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T020.B0712 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (enduits)*

1 crédit, 15 h
Activité à option (enduits année paire/pierre année impaire)
Professeur : Claire Fontaine, fontaine.c@gmail.com

Contenu :

- Comprendre et identifier du point de vue du praticien, les différentes formes d'enduits intérieurs et extérieurs traditionnels qu'on peut trouver dans nos régions.

Méthode d'apprentissage :

- Liants, agrégats, coloration et adjuvants : étude des matériaux constitutifs des enduits, de leur fonction, de leur dosage et de leur hydraulicité.
- Typologie : dénominations des enduits selon leur composants, leur rôle, leur présentation esthétique. (De nombreux types de finitions à caractère décoratif seront abordés.)
- Pathologies courantes des enduits avec études de cas.
- Pistes pour l'identification visuelle, pour la datation et pour l'analyse des composants.

UE 3.46.2 PIERRES (Unité d'enseignement optionnelle)

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

T020.B0711 Techniques et technologies : Technologie pratique des matériaux (pierres)**

1 crédit, 15 h
Activité à option (enduits année paire/pierre année impaire)
Professeur : Laurent Fontaine, laurent.fontaine@kikirpa.be

Contenu :

- Aperçu des grands types de roches (mode de formation, minéraux constitutifs, termes pour décrire l'agencement des constituants) et des classifications internationales des roches ;
- Principe des méthodes d'analyse des matériaux pierreux (pétrographie en lame mince, SEM-EDX, XRD, TGA-DSC, analyses isotopiques, analyse des teneurs en humidité et en sels) ;
- Focus sur les argiles et la céramique : les quatre grands groupes d'argiles, les effets de la cuisson sur la phase argileuse et les dégraissants, le développement de la porosité et de la perméabilité ;
- Esquisse géologique de la Belgique et principales pierres naturelles (belges ou étrangères) utilisées en sculpture ;
- Les formes d'altération de la pierre : passage en revue des principaux termes descriptifs et présentation de quelques tests *low-tech* de diagnostic de terrain.

Méthode d'apprentissage :

- Propos théorique illustré par des études de cas et une visite extérieure
- Réalisation de déterminations à partir de tests simples sur des échantillons macroscopiques

Acquis d'apprentissage :

- Se familiariser avec le vocabulaire géologique et l'employer correctement
- Déterminer quels types d'analyses sont nécessaires en fonction de la problématique

Évaluation :

- Examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre (et en fin de 3e quadrimestre lors de la deuxième session) portant sur la restitution des connaissances et la capacité à choisir les tests/analyses appropriés face à une situation-problème

Langue d'enseignement : français

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0713 Techniques et technologies : Conservation et restauration (chimie du papier)

1 crédit, 15 h

Activité à option (chimie année paire/ techniques de reliures année impaire)

Professeurs : Francisco Mederos-Henry, francisco.mederos@lacambre.be

Estelle Van Geyts, estelle.vangeyts@lacambre.be

Contenu :

1. Structure et propriétés du papier sec et humide
 - a. Structure de la cellulose
 - b. Etats d'absorption d'eau dans la cellulose
 - c. Propriétés de la cellulose en gel et en hystérésis
 - d. Structure du papier sec et humide
 - e. La porosité du papier
 - f. Résistance du papier par rapport à sa teneur en humidité
2. Effet du traitement de la pâte sur les interactions papier-eau
 - a. La fibre native
 - b. Procédés chimiques
 - c. Effet du traitement chimique sur la composition de la fibre
 - d. Effet du traitement chimique sur la porosité de la fibre
 - e. Effet du traitement chimique sur la réactivité de la fibre
 - f. Battage et raffinage
3. Effet de l'encollage sur les interactions papier-eau
 - a. Technologies d'encollage
 - b. Encollage de la surface avec de la gélatine
 - c. Encollage à la gélatine en relation avec les propriétés du papier
 - d. Encollage avec la colophane
 - e. Propriétés du papier encollé
4. Le vieillissement du papier et l'influence de l'eau
 - a. Modifications majeures du papier avec le vieillissement
 - b. Réactions de rupture de la chaîne de la cellulose
 - c. Réactions de décoloration
 - d. Étude du vieillissement du papier
 - e. Stabilisation du papier
5. Les encres et matériaux d'écriture
 - a. Composition des encres et matériaux historiques d'écriture et impression
 - b. Propriétés physicochimiques
 - c. Phénomènes de dégradation
6. Aspects physicochimiques des traitements de restauration du papier
 - a. Désacidification
 - b. Blanchissement
 - c. Adhésion et doublage

Acquis d'apprentissage :

Le cours a pour but de permettre à l'étudiant de :

- Comprendre la structure du papier tant au niveau moléculaire que macromoléculaire.
- Appréhender les caractéristiques physico-chimiques du matériau papier.
- Aborder les interactions entre le papier et les media.
- Envisager du point de vue chimique les interactions entre le papier et les solvants auxquels il est exposé lors des traitements de restauration (avec un accent particulier sur l'eau, solvant le plus couramment utilisé dans ce cadre).

Fort de ces acquis, l'étudiant sera prêt à aborder le travail pratique de manière éclairée.

Évaluation :

Examen écrit

Langue d'enseignement :

Français

UE 3.48.2 TECHNIQUES DU PAPIER (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

T020.B0714 Techniques et technologies : Conservation et restauration (techniques de reliure)

1 crédit, 15 h

Activité à option (années impaires)

Professeur : Michel Allison

Contenu :

L'élève a pour tâche la réalisation de maquettes de reliures :

- Exercice de couture : évolution des coutures sur un corps d'ouvrage papier
- Reliure à structure carolingienne : corps d'ouvrage papier, couture sans nerfs au fil de lin, ais de chêne.
- Reliure à structure romane : corps d'ouvrage papier, cousus sur lanières fendues de cuir mégis, couture compensée à chevron au fil de lin, ais de chêne.
- Reliure à structure gothique : corps d'ouvrage papier, cousus sur ficelle de chanvre, couture simple au fil de lin, plats cartons.
- Maquettes de deux cartonnages à structures éclatées :
 - Registre : corps d'ouvrage papier, arrondi, cousu sur rubans, plats de carton, couverture demi-toile
 - Cartonnage contemporain : corps d'ouvrage papier, soudure, couverture emboîtée, plats carton, couverture toile.

Acquis d'apprentissage :

- Se confronter à la réalisation des structures vues aux cours théoriques et se représenter l'évolution générale des structures des reliures à travers le temps ;
- Maîtriser la base des techniques de reliure nécessaire à la pratique de la conservation-restauration du livre ;
- Développer ses aptitudes manuelles, de précision et de soin ;
- Maîtriser le vocabulaire codicologique utilisé en conservation restauration ;
- Appréhender la base de la mécanique du livre, et les problèmes de conservation propres à chacune de ces structures.

L'évaluation sera faite sur la base des maquettes produites en atelier.

Langue d'enseignement : - français

UE 3.08.2 HISTOIRE DE LA CERAMIQUE ORIENTALE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0642 Histoire et actualité des arts : Céramique (orientale)

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années paires

Professeur :

Méthode :

- la Chine, où sont nées la plupart des traditions céramiques d'Asie, est au centre du cours. L'apport des découvertes archéologiques récentes de sites de fours, d'ateliers et de méthodes de production, est régulièrement évoqué et des comparaisons sont établies avec les fours traditionnels d'aujourd'hui en Asie. Dans l'étude des formes, l'influence des arts du métal est évoquée, tout comme celle de la peinture sur rouleau dans l'étude des décors de grand feu et d'émaux. Les traditions céramiques de Corée, du Japon et du Vietnam sont envisagées dans leurs relations avec celles de la céramique chinoise et leurs différences par rapport à celles-ci. Le cours peut évoluer en fonction de nouvelles découvertes archéologiques ou de la publication de nouveaux travaux scientifiques.

Acquis d'apprentissage :

- acquérir une vision historique de l'évolution des traditions céramiques en Chine et dans les pays sinisés ;
- capacité à décrire et analyser une oeuvre céramique en provenance de Chine ou d'un pays sinisé (cf. travail écrit) ;
- capacité à replacer une oeuvre céramique dans son contexte historique et technologique (examen oral) ;
- capacité à établir le lien éventuel entre une oeuvre contemporaine et la tradition chinoise, sur le plan de la technique ou de l'esthétique.

Évaluation :

- examen oral en fin de 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre ;
- travail écrit (8 pages) à remettre deux semaines avant l'examen oral.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : J.-P. VAN LITH, Céramique. Dictionnaire encyclopédique, 2000 ; WANG Qingzheng, A Dictionary of Chinese Ceramics, 2003 ; N. WOOD, Chinese Glazes. Their Origins, Chemistry and Recreation, 1999.

UE 3.09.2 HISTOIRE DE LA CERAMIQUE OCCIDENTALE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0643 Histoire et actualité des arts : Céramique (occidentale)

1 crédit, 15 h

Activité dispensée les années impaires

Professeur : Ludovic Recchia, ludovic.recchia@gmail.com

Contenu :

- la céramique, la terre et le Feu, l'ordinaire et l'extraordinaire
- la céramique, pratiques primitives et Antiquité
- la faïence, du Moyen-Orient à l'Europe
- l'Europe de la Porcelaine
- le grès européen du Moyen-âge à aujourd'hui
- du contenant au design
- pratiques d'artistes : la céramique parmi les arts actuels.

Méthode :

- cours théorique sous forme de document pdf.
- chaque partie du cours est accompagnée de quelques références bibliographiques qui permettent de
- mener plus loin les recherches et d'y retrouver éventuellement les exemples montrés au cours.
- internet donne accès à la plupart des images montrées.
-

Acquis d'apprentissage :

- être capable d'énoncer et de distinguer les grandes familles technologiques d'usage dans la
- céramique européenne (avec un détour par le Proche-Orient).
- être capable de situer les origines culturelles et géographiques des céramiques européennes.
- sans entrer dans des détails historiques ou techniques trop approfondis, être capable de commenter
- une pièce: forme, matière, couleurs.
- maîtriser les clés de lecture et un vocabulaire qui permettent de décrire un objet.

Évaluation :

- examen en fin de 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, à la fin du 3e quadrimestre.

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 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 : Pedro Ruxa, pedro.ruxa@lacambre.be

Contenu :

- Approche de la couleur comme phénomène culturel, social, artistique et scientifique.
- Séminaire de recherches et d'enquêtes intitulé « Couleur, modes d'existence », inspiré de l'approche transdisciplinaire de Bruno Latour.
- Développement d'un projet personnel sur une année académique, autour d'une thématique choisie par l'étudiant·e, en lien ou non avec sa pratique d'atelier.
- Analyse transversale : arts visuels, sciences sociales et humaines, histoire de la couleur, matériaux et technologies contemporains.
- Études de cas et apports théoriques venant nourrir directement les projets personnels.

Méthode :

- Séances hebdomadaires (2h) alternant : suivi collectif/individuel des projets + séminaires théoriques.
- Recherche expérimentale et mise en place d'un protocole (choix d'un médium, paramètres de variation, contraintes).
- Discussions collectives, débats, présentations intermédiaires.
- Entretiens individuels ponctuels dans les ateliers.
- Interventions extérieures (artistes, professionnel·le·s de la couleur) et visites possibles.
- Le processus de recherche et ses aboutissements seront regroupés dans un dossier de documentation et présentés lors d'un exposé oral en fin d'année.

Acquis d'apprentissage :

- Développer une autonomie de recherche artistique en lien avec la couleur.
- Mettre en œuvre une méthodologie expérimentale (questionnement, enquête, protocole, analyse critique).
- Intégrer la couleur comme objet de recherche transdisciplinaire (artistique, scientifique, symbolique, politique).
- Affiner un regard critique sur les usages de la couleur dans différents contextes.
- Structurer et communiquer un processus de création (présentation orale, écriture critique, restitution collective).

Évaluation :

- 1er quadrimestre – 50%
 - Participation active aux séances hebdomadaires : 20%
 - Évolution de la démarche de recherche : 20%
 - Intégration des apports techniques, théoriques et critiques : 10%
- 2e quadrimestre – 50%
 - Participation active aux séances hebdomadaires : 20%
 - Évolution, approfondissement et documentation finale du projet : 20%
 - Intégration des apports techniques, théoriques et critiques : 10%

Langue d'enseignement :

- Les séances en classe se déroulent en français, de même que l'ensemble de la documentation et de la bibliographie mises à disposition des étudiant·e·s. Des échanges individuels ponctuels en anglais peuvent toutefois être organisés avec les étudiant·e·s non francophones.

Sources :

- Bibliographie ainsi que documents textuels et audiovisuels mis à disposition des étudiant·e·s via le blog du cours, qui en archive et prolonge les recherches menées en classe.

Plus d'informations : couleurb3.com

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

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0132 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 h

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

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

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.C0171 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

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

Contenu :

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

Méthode :

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

Acquis d'apprentissage :

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

Bibliographie : Roland Barthes, *Leçon*, Éditions du Seuil, Paris, 1978. *La Chambre claire* : Note sur la photographie, Gallimard /Seuil ; Cahiers du cinéma, Paris, 1980. *Le Plaisir du texte*, Éditions du Seuil, Paris, 2000 ; Maurice Blanchot, *L'espace littéraire*, Gallimard (coll. Folio Essai), 1988 ; Georges Didi-Huberman *Devant l'image*, Les éditions de Minuit (Collection Critique), 1990. *Images malgré tout*, Les éditions de Minuit, 2003 ; Michel Feuille, *Représenter Dieu*, Desclée de Brouwer, 2007 ; Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Gallimard (Tel), 1966. *L'ordre du discours*, Gallimard, 1971 ; Claude Lanzmann, *Shoah*, 1985 ; Bernard Noël, *Journal du regard*, P.O.L., 1988. *Roman d'un regard*, P.O.L.2003 ; Claudio Pazienza, *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., « Quadrige », 1993.

UE 7.03.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0811 Histoire et actualité des arts : Art 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.

UE 7.08.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EUROPEEN (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0826 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIXe siècle (module européen)

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@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 7.09.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EXTRA-EUROPEEN (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0827 Histoire et actualité des arts : Arts non-européens

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.

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

Activité à 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*

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

Activité à choix

Professeur : Stéphanie Mahieu, stephanie.mahieu@lacambre.be

Contenu :

- Le cours présente l'histoire de la discipline anthropologique dans ses trois dimensions principales : **théorique** (en lien avec la philosophie), **méthodologique** (avec le méthode d'enquête ethnographique et le terrain) et enfin dans ses rapports avec les **musées**, avec lequel elle a toujours entretenu des liens étroits. Il évoque également sans détours les défis existentiels auxquels est aujourd'hui confrontée la discipline, qui a, dès sa création, entretenu une relation ambiguë avec la notion de colonialité¹. Il présente par ailleurs le découpage par **aires culturelles** qui a longtemps prévalu en son sein, et qui fait également aujourd'hui l'objet d'une forte remise en question, à l'aune, notamment, du débat sur l'appropriation culturelle. Une telle critique permet également d'éclairer le récent retour sur le devant de la scène de **l'ethnologie de l'Europe**, autour notamment des notions de folklore, de vernaculaire et d'artisanat.
- Une partie importante du cours est consacrée aux **liens** de l'anthropologie avec l'histoire de l'art et la création artistique contemporaine (cf les **rencontres ethno-artistiques**), mais également avec la mode, le design, la typographie, la céramique, les arts du spectacle et de la performance, et aborde de manière plus générale le « **tournant ethnographique** » dans l'art contemporain (l'expression est du critique d'art Hal Foster), à la lumière des débats actuels sur les thématiques de l'anthropocène et du vivant, de genre, de postcolonialité, de demande de restitution des artefacts ethnologiques présents dans les musées européens, autant de débats contemporains qui viennent aujourd'hui remettre en question les fondements même de la discipline, mais également questionner les mondes de l'art et du design.
- La dernière partie du cours présente la façon dont la discipline anthropologique tente aujourd'hui de se **réinventer**, à la lumière de ces nouveaux enjeux, et de l'émergence de **nouveaux terrains**, réels et virtuels : que ce soit par la place croissante qu'elle occupe dans des projets artistiques et de design (Tim Ingold, Nicolas Nova), notamment autour de la notion de « **biographie d'objet** » (Thierry Bonnot), mais aussi des recherches sur le vivant et le rapport nature-culture (Philippe Descola), sur les acteurs non-humains (Elisabeth Claverie, Vinciane Despret, Donna Haraway, Bruno Latour), sur l'anthropocène et les déchets (Anna Tsing, Octave Debary, Baptiste Montsaingeon), sur le design-fiction (Olivier Wathélet) ou encore sur la construction du genre et sur les transidentités (Bonnemère et.al.).
- En proposant autant de documents écrits que de documents visuels, le cours se propose également de réfléchir à la façon dont le savoir anthropologique est produit et transmis aujourd'hui, à l'heure où le **langage visuel** occupe une place croissante dans nos sociétés et nos enseignements, en replaçant une telle évolution dans une perspective anthropologique, celle de la « **raison graphique** » (selon l'expression de l'anthropologue britannique Jack Goody), et des rapports entre **oralité et écriture**.

Méthode :

- Le déroulé du cours est de type thématique, avec lecture critique de textes, illustration de chaque thématique par des travaux contemporains (art, design photographie, etc...), visionnage de films, visite d'institutions culturelles (Africa Museum,...).

Acquis d'apprentissage :

- L'objectif principal est de permettre d'acquérir une première vision, la plus large possible, de la discipline

¹ Sur cette notion, ainsi qu'une histoire synthétique de cette relation, voir Escobar, A. et Restrepo, E. "Anthropologies hégémoniques et colonialité", *Cahiers des Amériques latines*, 62 | 2009, 83-95, <http://journals.openedition.org/cal/1550>; DOI: <https://doi.org/10.4000/cal.1550>.

anthropologique, de ses enjeux contemporains et de ses méthodes, en mettant l'accent sur les liens avec les différentes disciplines enseignées à l'ENSAV La Cambre. Il s'agit également de situer l'anthropologie, les questions de genre, d'anthropocène et d'études postcoloniales dans le contexte de l'histoire et d'actualité de l'art et du design en général, permettant ainsi d'inscrire le travail des étudiant.e.s des différentes sections dans une perspective plus conceptuelle, issue de la recherche en sciences sociales.

Évaluation :

- Travail écrit inspiré du format **carnet de terrain**, présenté oralement en cours à l'enseignante.

Bibliographie :

- Baracchini, L., Dassié, V., Guillaume-Pey, Guykayser, C. 2022. « Des ethnographies à l'œuvre : rencontres entre artistes et anthropologues ». *ethnographiques.org*, Numéro 42 - décembre 2021
- Boltanski, C., 2023, *King Kasaï*, Paris, Stock, coll. "Ma nuit au musée".
- Bonnemère, P., Cochoy, F. et Maillet, C., 2022 « Fabriquer le genre », *Techniques & Culture*, 77 | 2022, 9-23.
- Bonnot, T., 2014, *L'attachement aux choses*, Paris, CNRS, coll. « Le passé recomposé »
- Debary, O., 2019, *De la poubelle au musée : une anthropologie des restes*, Paris, Creaphis.
- Descola, P., 2021, *Les formes du visible*, Paris, Seuil.
- Despret, V., 2015, *Au bonheur des morts*, Paris, La Découverte.
- Foster, H. 1995, « The Artist as Ethnographer? », *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press,
- Goody, J. (1978) [1977]. *La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*. Trad. de l'anglais par J. Bazin & A. Bensa. Paris : Éditions de Minuit.
- Ingold, T., 2018, *L'anthropologie comme éducation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes
- Monsaingeon, B., 2017, *Homo detritus. Critique de la société du déchet*. Paris, le Seuil
- Latour, B., 2021, *Où suis-je ?*, Paris, Les Empecheurs de Penser en Rond.
- Nova, N., 2022, *Exercices d'observation. Dans le pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien*, Paris, Premier Parallèles.
- Sarr, F., Savoy, B., 2018, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain - Vers une nouvelle éthique relationnelle, https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/194000291.pdf

UE 7.07.3 INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES (Unité d'enseignement optionnelle)

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

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

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

Pop! Cultural History, Music and Images in the 20th and 21th Centuries**Contenu :**

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

Méthodologie :

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

Acquis d'apprentissage :

- Au-delà de l'histoire culturelle des musiques populaires, du design graphique et des notions de *Low and*

High Culture, il s'agit également de développer et d'articuler **en anglais**, avec les étudiant.e.s, une réflexion sur le lien entre texte et images, et entre son et images.

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

Évaluation :

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

Langue d'enseignement :

- Anglais

Bibliographie :

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

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

Dederer, C., 2023, *Monsters. A fan's dilemma. What Do We Do with Great Art by Bad People*, Sceptre.

Deller, J, Alan Kane, A., Haines, B., 2005, *Folk Archive: Contemporary Popular Art from the UK*, Londres, Book Works

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

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

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

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

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

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

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

Theil, M., 2023, "The pop culture milestones that helped shape LGBTQ+ history", *The Big Issue*, <https://www.bigissue.com/culture/the-pop-culture-milestones-that-helped-shape-lgbtq-history>